

A black and white photograph of Thomas Mann, an older man with a mustache, wearing a suit and tie. He is looking down and to the left. The image is the background for the book cover.

**I
O
N

I
A
N
O
S
I**

THOMAS MANN

3

EDITURA TREI

THOMAS MANN

CUVÂNT ÎNAINTE

Thomas Mann se numără printre scriitorii care mi-au întovărășit viața conștientă. În adolescență i-am citit câteva povestiri, la începutul facultății — Muntele vrăjit, care mi-a produs, chiar fără să înțeleg prea multe, o stare de vrajă. În al patrulea deceniu al existenței, m-am familiarizat cu ansamblul operei sale artistice. Ca urmare, am publicat, după câteva articole, volumul Thomas Mann (București, Ed. pentru Literatură Universală, 1965, 324 p.), tipărit, în format mic, pe hârtie de proastă calitate, dar într-un tiraj de 15 165 exemplare. Era a doua mea carte de autor și prima pe care și ulterior am recunoscut-o. Eseu, în ambele sensuri ale termenului, și „încercare”, și „liberă”, se baza prioritar pe trei povestiri și trei romane, cărora le subsuma restul prozei artistice și parte din studiile, conferințele, mărturisirile autorului. Paradoxul demersului, sporindu-i dificultatea asumată și riscul editorial, consta în inversarea succesiunii firești: Muntele vrăjit, Iosifși frații săi, Doctor Faustus — miezul analizei — încă nu fuseseră publicate în traducere românească. Interesul pentru romancier se configurase totuși, astfel încât tentativa mea de a familiariza cu el publicul a avut efectul scontat, printre cititori și recenzenți. În consecință, atunci când aveau să apară, curând Doctor Faustus, împreună cu mărturia Cum am scris Doctor Faustus. Romanul unui roman (în românește de Eugen Barbu și Andrei Ion Deleanu. București, Ed. pentru Literatură Universală, 1966. Reeditare: București, Ed. Muzicală a Uniunii Compozitorilor din R.S.R., 1970) și Muntele vrăjit (Traducere de Petru Manoliu. București, Ed. pentru Literatură Universală, 1967. Reeditare: București, Ed. pentru literatură, 1969, voi. I-III, col. „Biblioteca pentru toți”), ele au fost în

6

Ion Ianoși

tovărășite cu prefețele mele, variind respectivele capitole din eseu premurgător.

A trecut apoi mult timp, pe care l-am consacrat cu precădere lui Tolstoi și lui Dostoievski, până să mă fi întors la atașamentul meu literar timpuriu. Pe lângă articole, aveam să însoțesc tot cu prefețe volumele: Mărturisirile escrocului Felix Krull. Prima parte a memoriilor (Traducere de Comeliu Papadopol. Timișoara, Ed. Facla, 1982); Alesul (Traducere de Comeliu Papadopol. Timișoara, Ed. de Vest, 1991); înșelata și alte povestiri [Capetele schimbate. Legea. înșelata] (Traducere de Comeliu Papadopol. Timișoara, Ed. de Vest, 1992); Povestiri [I Tonio Kroger. II Moartea la Veneția. III Mario și vrăjitorul] (Traducere de Ion Roman. Note și comentarii, notă bibliografică de Thomas Kleininger. București, Ed. Univers, 1992. Reeditare: I și II. București, Ed. Univers, 2000); Germania și germanii. Eseuri [Cei trei titani. Richard Wagner și „Inelul Nibelungilor”. Freud și viitorul. Filozofia lui Nietzsche în lumina experienței noastre. Germania și germanii] (Traducere de Janina Ianoși. București, Ed. Humanitas, 1998. Col. „Marile cărți mici ale gândirii universale”); și poștața la Despre problema evreiască (Traducere de Janina Ianoși. București, Ed. Hasefer, 1998).

În anii nouăzeci am ținut câteva cicluri de prelegeri „speciale” consacrate operei lui Thomas Mann, atât la Facultatea de Filosofie a Universității din București, cât și la Facultatea de Litere a Universității din Cluj.

Atunci când m-am decis să recompun o a treia monografie de-a mea, Thomas Mann (după Tolstoi și Dostoievski, apărute la Editura Teora, colecția „Universitas”, în 1998 și 2000), am fost pus în situația de a opta între două posibile variante de elaborare. Una ar fi preconizat „topirea” tuturor contribuțiilor mele anterioare într-un singur tot, efectiv monografic. Dezavantajul n-ar fi constat numai din enorma și îndelungata trudă pentru o compunere integral inedită, dar — sub raportul propriei mele biografii intelectuale — din anularea atâtor foste eforturi și ștergerea particularităților etapelor succesiv parcurse. În esență, așa cum probează și enumerarea de mai sus, se distingueau două mari perioade, una materializată într-o carte, alta — într-un șir de studii

introdutive. Diferența lor, chiar dacă relativă, nu privea doar tonalitatea expunerii, mai liberă, respectiv mai aplicată, ci chiar textele vizate. Dacă eseul din anii șizeci se concentrase, cum am spus, pe marile romane târzii, prefețele și postfața din anii optzeci-nouăzeci aveau ca Cuvânt înainte

7

temă predilectă romanele „mici” și toate povestirile, cu un accent special pe ultimele, plus câteva studii, articole, cuvântări. Cezura îmi părea clară și inutil a fi anihilată. Menținând-o, îmi dădeam totodată seama de nevoia completării jumătății din urmă, spre a-i umple unele goluri, în principal pentru ca raportarea scriitorului la spiritele sale tutelare din cultura germană să-i rotunjească tabloul creației. Proiectul final avea în ochii mei cu atât mai multă îndreptățire, cu cât Thomas Mann, asemenea altor autori de înaltă creativitate, se articulase unitar în diversitate, mereu cu aceleași dominante, cu interogații similare și răspunsuri apropiate, chiar și atunci când istoria tumultuoasă, de pe parcursul vieții sale îndelungate, l-a constrâns la amendamente și autocorective. În plus, recunoscând du-se muzician printre prozatori, acestor obsesive căutări, literar modelate și componistic modulate, le-a împrumutat forma unor „laitmotive”, în a căror identificare se avântă oricine dorește să-i reconstituie opera.

Așa am ajuns la structurarea cărții, potrivit subtitlului ei, într-o Temă și într-un șir de Variațiuni.

Prima parte, circumscriind „tema” artistică dată, păstrează esențialul volumului meu timpuriu, totuși cu suficient de multe retușuri. Întâi, traducerile de acolo, efectuate pe vremuri de mine, le-am înlocuit, în majoritatea cazurilor, cu tălmăcirile ulterior intrate în circuit. Apoi, în cadrul restilizării întregului text, am evitat stângăciile de odinioară, enunțurile naive sau prea univoce. În fine, am îmbogățit latura informativă, fără a altera specificul expunerii libere. În final, cele trei romane tratate pe larg, Muntele vrăjit (3), Iosif și frații săi (4), Doctor Faustus (5), sunt încadrate de povestirile Tonio Kroger (1), Moartea la Veneția (2), Cea înșelată (6), cu suplimentare elemente ale „temei”, intonate totuși în surdină.

Partea a doua, de „variațiuni”, a suferit, față de prefețe/postfață, importante modificări, dar mai ales substanțiale adaosuri. Segmentele ei iau succesiv în discuție: totalitatea povestirilor (A), cu o revenire mai insistentă și detaliată la ultimele trei (B); penultimul (C) și ultimul (D) dintre romanele „mici”; motivele goetheene din scrisori, eseuri și romanul, tot redus ca întindere, Lotte la Weimar, consacrat lui Goethe, „cel mai iubit dintre pământeni” lui Thomas Mann (E); apoi completează tema germană cu portretizările altor autori îndrăgiți, Wagner, Schopenhauer, Nietzsche, dar și cu argumentarea nevoii „autocriticii germane” (F); autocritică extinsă asupra

8

Ion Ianoși

„problemei evreiești” (G); spre a încheia cu o „codă” muzicală, recapitulativă pentru ambele părți ale volumului (H). Atot- iubitul: imagoul patern (E) e complet nou, de asemenea Germania și germanii (F), pentru care nu am folosit prefața la volumul de eseuri cu același titlu. Germania și evreii (G) a îmbogățit amintita mai înainte postfață. Codă: adevăr și poezie e singurul text bazat pe un articol de revistă, Adevăr și poezie („Dosarele secolului”, Thomas Mann, în: Arc, 4 [8] 1993). Am omis celelalte articole ale mele dispartate, din reviste, de la Biografia ideilor (Secolul 20, nr. VI-VII din 1963) până la Cu Erika Mann despre Caragiale (Apostrof, nr. 6-7-8 din 1992).

„jocul” componentelor dintre părți și din interiorul fiecăreia reconstituie universul investigat într-un mod — nădăduiesc — suficient de complet și de suplu. Numeroasele scrisori, mărturisiri, conferințe, studii, inserate în expunere, completează romanele și povestirile pe care e centrată descrierea — cu întoarceri și aprofundări. Chiar dacă valorifică eseul timpuriu și studiile târzii, întregul își are autonomia lui, năzuind tot spre mai înainte amintita „unitate în diversitate”.

Am folosit sursele germane după varii ediții, iar pentru eseuri și articole — volumele „Ediției de la Frankfurt”, datorată lui Peter de Mendelssohn, cu deosebire volumele Leiden und Grofle der Meister (Frankfurt am Main, S. Fischer Verlag, 1982) și An die gesittete Welt. Politische Schriften und Reden im Exil (Frankfurt am Main, S. Fischer Verlag, 1986).

Pentru echivalările românești am folosit, cu unele modificări care îmi sunau mai adecvat în contextul urmărit, pe următorii traducători: Mariana Șora (Scrisori, București, Ed. Univers, 1974); Ion Roman (Povestiri); Ion Chinezu (Casa Bud- denbrook); Mihai Isbășescu (Alteță regală); Petru Manoliu (Muntele vrăjit, Istoriile lui Iacob, Tânărul Iosif, Iosif în Egipt); Petru Năvodaru (Iosif, hrănitorul); Al. Philippide (Lotte la Wei- mar); Comeliu Papadopol (Alesul, Mărturisirile escrocului Felix Krull); Iosefina și Camil Baltazar (eseurile din Pătimirile și măreția măestrilor, București, Ed. Muzicală..., 1972: Măreția și pătimirile lui Richard Wagner, Goethe ca reprezentant al epocii bur-

gheze, Călătorie pe mare cu Don Quijote); Anca Rădulescu (eseul Schopenhauer, inclus ca prefață în volumul Arthur Schopenhauer, Scrieri despre filozofie și religie, București, Ed. Humanitas, 1995, col. „Marile cărți mici ale gândirii universale”); Janina Ianoși (eseurile menționate din Germania și germanii, articolele din Despre problema evreiască).

Cuvânt înainte

9

Comparativ cu volumele mele Tolstoi și Dostoievski, pe acesta l-am degrevat de trimerile între paranteze (localizarea de părți și capitole). Situațiile diferă în fapt. O mai mare acribie nu strica acolo, față de puținii cititori cărora originalul rus le era accesibil și în condiția tălmăcirilor românești efectuate mai de mult, de obicei de câte doi, unul care efectiv traducea, altul care stiliza literar textul — situație care m-a obligat să retraduc multe fragmente, toate în cazul lui Tolstoi; așadar, unde puțința de a localiza fragmentul în cauză se impunea. Aici, pentru un scriitor german intrat mai recent în circuitul larg al lecturii autohtone, dar de cele mai multe ori prin câte un traducător stăpânind ambele limbi, cititorii pot singuri identifica, la nevoie, contextul din care am extras citatele. În această perspectivă i-am alăturat, în schimb, cuvântului, formulei, turnurii de frază (din când în când, totuși mult mai des decât în acele volume) expresia originală, de dragul cunoscătorului limbii germane, fie spre a-i oferi încărcături semantice la origine mai bogate, fie spre a-i sugera câte un laitmotiv pe care-l urmăream și care involuntar a putut fi încețoșat într-o traducere cursivă, mai degrabă literară decât literală.

Nemijlocita muncă la acest volum, plusul de documentare, rescrierea unor texte și adăugarea altora de tot noi, stilizarea și cizelarea, în vederea structurării imitare de ansamblu, a durat aproximativ un an, până la finele primului trimestru din 2000.

Spre sfârșitul secolului trecut, un tânăr redactor al revistei satirice *Simplicissimus* din Miinchen, îndreptându-se spre Danemarca, unde urma să-și petreacă vacanța de vară, poposea câteva zile în orașul său natal, Liibeck. Ocupația modestă, întâmplătoare și vremelnică, de altfel, a călătorului, lăsa totuși cu greu să se întrezărească destinul, care începea astfel, al unui mare scriitor german. E drept, cele câteva nuvele pe care le publicase nu trecuseră neobservate de confracții lui. Renu- mele însă avea să i-l aducă tocmai romanul la care lucra și al cărui spirit se armoniza cu atmosfera acestor locuri. Istoria vechii cetăți hanseatice, melancolia Mării Baltice, peste care rătăcește veșnic neliniștita umbră a prințului danez, trebuiau să intre în substanța viitoarei opere. Odihna înseamnă deseori tot o formă de activitate; când instrumentele se acordează pentru concert, urechea avertizată distinge în învălmășeala sunetelor frânturi ale viitoarei melodii. Zilele petrecute în mica localitate balneară Aalsgard, aproape de Helsingor, au fost, pentru acel redactor modest, rodnice, pregătitoare de sublime acorduri. Dar, ciudat lucru, fantezia lui abandonă, pentru moment, simfonia programată și începu să improvizeze o sonată pe teme apropiate, aparținând aceluiași univers trist și grav, deși năzuind spre contururi proprii. Ideea unei povestiri, Tonio Kroger, născută astfel pe neașteptate, a fost definitivată lent, după îndelungi ezitări. Când în februarie 1903 această povestire vedea lumina tiparului în *Neue Deutsche Rundschau*, fostul redactor de revistă era de doi ani autorul ilustru al romanului *Casa Buddenbrook*.

În mai puțin de două decenii *Casa Buddenbrook* atingea o sută de ediții germane. Acest roman de debut rămâne și mai

târziu cea mai populară carte a lui Thomas Mann; autorul va păstra însă o slăbiciune deosebită pentru laconica, poetica, muzicala sa povestire. „Nu lipsește mult ca Tonio Kroger să-mi rămână încă cea mai dragă dintre lucrările mele”, va mărturisi el după cel de-al doilea război mondial. Werther prevestește, în unele privințe, scrierile târzii ale lui Goethe, *Divanul* și chiar partea a doua din *Faust*. Printr-o tainică simetrie cu universul

goethean, Tonio Kroger ocupă în opera lui Thomas Mann locul Suferințelor tânărului Werther, cu toate că, așa cum remarca ironic autorul lui, este puțin probabil ca vreun nou Napoleon să-l fi citit de șapte ori.

Suferințele tânărului Kroger, ca și istoria decăderii familiei Buddenbrook, au rădăcini autobiografice. Adolescentul Thomas își dedicasele primele poezii unui prieten, care și-a găsit un sfârșit prematur în Africa, dar care a supraviețuit simbolic în povestire sub numele de Hans Hansen. Blonda Ingeborg Holm, partenera de dans a neajutoratului Tonio, existase și ea, chiar dacă în realitate scriitorul a pierdut-o mai târziu din vedere. Cât privește eroul principal, fiul consulului Kroger, domnul acela înalt, gânditor, îmbrăcat cu grijă, întotdeauna cu o floare de câmp la butonieră (trăsături împrumutate de la Storm și Turgheniev, părinții spirituali ai textului), și al frumoasei Consuelo, care cânta la pian și la mandolină, și era atât de deosebită de celelalte doamne din oraș — nu semăna oare el, Tonio, cu micul Hanno, odrasla lui Thomas și a Gerdei Buddenbrook, și oare nu transpare în el, tot pe un plan simbolic, experiența personală a lui Thomas, cel de-al doilea fiu al senatorului Thomas Johann Heinrich Mann, descendent al unei strălucite familii de patricieni din Liibeck, și al Juliei da Silva Bruhns, născută în Brazilia, fiica unui proprietar de plantații originar tot din Liibeck și a unei brazilience cu sânge portughez și creol?!

Kroger este un nume german tradițional, iar Tonio, un prenume cu rezonanțe meridionale, exotice pentru țărmurile Mării Baltice. Laolaltă, ele sugerează un aliaj între Nord și Sud, între viață și artă, între banal și rafinat. Pe atunci autorul socotea acest aliaj, care exprima chiar constituția sufletească a personajului, ca fiind unul nefiresc, în orice caz antinomic. Lizaveta Ivanovna îl numește pe Tonio „un burghez răătăcit” („ein verirrter Bürger”), iar formula este acceptată de el ca o bună caracterizare. În scrisoarea pe care Tonio i-o trimite apoi Lizavetei din Aalsgard, el comentează formula astfel: „Tatăl Thomas Mann - Temă

15

meu, știi, era un temperament nordic: meditativ, temeinic, corect din puritanism și înclinat spre melancolie; mama, de o incertă obârșie exotică, frumoasă, senzuală, naivă, lăsătoare și

totodată pătimasă și de o ușurătate impulsivă. Cu singuranță că a fost un amestec care include în sine posibilități extraordinare — și pericole extraordinare. Ceea ce a ieșit din el a fost: un burghez care s-a rătăcit în artă, un boem cu dor de-acasă, cu dorul după cei șapte ani de-acasă, un artist cu conștiința încărcată." ([...] ein Biirger, der sich in die Kunst verirrt, ein Bohemien [...], ein Kiinstler mit schlechtem Gewissen.)

Rătăcirea burghezului în artă va deveni o temă centrală a scriitorului. „[...] am putea face din când în când muzică împreună”, îi propune neglijenta Gerda von Rinnlingen (o altă Gerda) hidosului Johannes Friedemann, iar el nu supraviețuiește întâlnirii cu frumusețea (Micul domn Friedemann). Este o nenorocire să te fi născut „bajazzo”, conchide și persona-jul-povestitor din Paiată; a avut o copilărie asemănătoare cu a lui Hanno sau Tonio, și a cunoscut aceleași sfâșietoare ezitări între două destine opuse: „Ședeam într-un colț și-i priveam pe tata și pe mama, ca și cum aș fi avut de ales între ei doi, și mă întrebam cum e mai bine să-ți petreci viața: în meditație visătoare sau în acțiune bizuită pe putere. Până la urmă, ochii mei poposeau pe chipul liniștit al mamei.” De unde rezultă un artist-neartist, un diletant în existența cotidiană și în creație, o „paiată”.

Kloterjahn, mare comerciant de pe țărmul Mării Baltice, își internează soția bolnavă în sanatoriul „Einfried” (Tristan). Gabriele Kloterjahn, fostă Eckhof, e soră bună cu Gerda Buddenbrook. Tatăl ei, fost negustor, este mai cu seamă artist: „Deoarece se întâmplă nu rareori ca o familie cu tradiții practice, burgheze și aride să se mai transfigureze o dată, spre sfârșitul zilelor sale, prin artă” (asemenea neamului Buddenbrook sau Kroger). Ea însăși cântă la pian Nocturnele lui Chopin și motivul morții din Tristan și Isolda. Domnul Kloterjahn și fiul său, Anton, sunt sănătoși, echilibrați, senini. Gabriele face parte dintr-o altă lume; ea cunoaște „sărutul mortal al frumuseții” și se stinge. Dar măcar nu pierе în vulgaritate, și anume „din grija mea”, îi comunică domnului Kloterjahn „scriitorul” Detlef Spinell, și el un „bajazzo” înstrăinat de viață, care provoacă fuziunea mortală a Gabrielei cu arta. Detlef este numele personajului dintr-un alt „studiu” timpuriu, Flămânzii, o primă variantă, nudă, lineară, a povestirii Tonio

Ion Ianoși

Kroger. Aceasta închide cercul, sintetizează experiența intimă și artistică, de până atunci, a scriitorului. Opoziția, atât de radical formulată aici, între viață și artă, între cotidian și frumos, între practică și năzuință ideală, va fi ulterior înmuiată, dar prin integrare. În stare pură, antinomia exprima, după cum va recunoaște Thomas Mann, „boala mea de tinerețe”; „greața cunoașterii” trăda influența lui Schopenhauer asupra tânărului scriitor.

„Și chiar de-aș fi realizat eu, eu singur, cele nouă simfonii, Lumea ca voință și reprezentare și Judecata de apoi — tot ai avea dreptate să râzi...” — i se adresează Tonio în gând blândește In- geborg, pe care o iubește tainic, fără ca ei să-i pese de el. Referirea la Schopenhauer, alături de Beethoven și Michelangelo, e cea mai semnificativă. Același tratat, anume capitolul Despre moarte și raportul ei cu indestructibilitatea ființei noastre în sine, îl tulburase și pe Thomas Buddenbrook până într-a- tât, încât să se simtă — în timp ce soția sa, Gerda, îl acompania la pian pe tânărul sublocotenent Rene Maria von Thro- ta — liber, descătușat de toate îngrădirile, naturale și artificiale, impuse de meschina sa existență burgheză. Pătrunderea metafizicii și a muzicii în casa Buddenbrook prevestea moartea implacabilă a acestei onorabile familii. Muzica este suprema expresie a înstrăinării de viața practică, artă în care metafizica găsește un teren larg de manifestări. Introdus de către organistul Edmund Pfihl în universul primejdios al sunetelor, micul și visătorul vlăstar al patricienilor Buddenbrook, Johann, alintat Hanno, se apropie treptat de limitele iresponsabilității. Degeaba îl sfătuiește unchiul Christian, și el „bohémien” tipic, să nu-și uite treburile serioase de dragul artei: o seară în compania beethoveanului Fidelio echivalează pentru Hanno cu viața... și moartea. Capitolul aproape de sfârșitul romanului, închinat unei zile din viața micului școlar, capitol de tinerețe pe care bătrânul scriitor celebru îl va selecta, la cerere, pentru antologia The World's Best (1947), descrie, potrivit comentariului alcătuit de autor cu acel târziu prilej, tocmai această „evadare în muzică, una care devine curând o evadare în moarte, și nu e de fapt decât o prefigurare a celei din urmă”. Insuportabila atmosferă a școlii hanseate, organizată după model prusac, și tentativa de eli-

berare a elevului prin improvizații muzicale, constituie acordul ultim și întrucâtva cheia întregului roman, „în care elementul burghez se dizolvă în muzică” („worin das Biirgerli-Thomas Mann - Temă

17

che in Musik sich auflöst”), iar această „dizolvare” („Auflosung”) eliberatoare ia chipul unei irepresibile agonii, care conjugă influența exercitată de Schopenhauer și Nietzsche asupra tânărului scriitor cu aceea a lui Wagner. „la creația cea mai minunată a celui mai tipic și de aceea a celui mai plin de forță artist, ia o operă morbidă și echivocă precum Tristan și Isolda, și observă ce efect exercită această operă asupra unui om tânăr, sănătos, cu o sensibilitate de intensitate normală.” Tonio rezumă astfel, într-o singură frază, și subiectul povestirii Tristan, schițând totodată o temă nesecată a lui Thomas Mann: muzica, muzica romantică, muzica wagneriană. De la Casa Buddenbrook la Doctor Faustus a fost vorba despre „soarta muzicii drept paradigmă a crizei artistice înseși, a crizei culturii în general”, va preciza el în același comentariu din 1947. Dar o scrisoare a sa încă din 1919 a alăturat aceste elemente: târziu, ultim, sufletesc, muzical, romantic — și ne ajută astfel să descifrăm complicatul său sistem de asociații artistice, conturat de-acum în Tonio Kroger.

Artistul îi apare lui Tonio asemenea „unui principe care pășește în civil în mijlocul unei mulțimi de oameni din popor”. Un asemenea principe este Klaus Heinrich, din Alteță regală, care râvnește la „prințesa” Imma Spoelmann, fiica unui bogătaș american de origine germană. Thomas Mann însuși, în timp ce lucra la cel de-al doilea roman, îi scria logodnicei sale, Katja Pringsheim, la mijlocul lui septembrie 1904: „Știi de ce ne potrivim atât de bine amândoi? Fiindcă nu aparții nici burgheziei, nici nobilimii (Junkertum); fiindcă, în felul dumitale, ești ceva extraordinar, fiindcă ești o prințesă — în sensul în care înțeleg eu cuvântul. Iar eu care am văzut în mine întotdeauna un soi de prinț — aici poți să râzi, dar trebuie să înțelegi! — am găsit în dumneata, cu toată certitudinea, mireasa și tovarășa de viață care-mi era predestinată...” Elementul autobiografic se transformă în element artistic, dar și invers: cu puțin timp înainte, Thomas Mann definise arta ca un mod de a trăi simbolic, asemenea unui principe, subliniind înrudirea, sub acest raport,

dintre Tonio Kroger și Alteță regală — iar apoi s-a identificat cu propriul său erou. Suprapunerile nu sunt, desigur, nici rigide, nici veșnice. Tema artistului înstrăinat de mediul său, „vinovat” față de părinții săi, burghezi conservatori, va deveni peste câteva decenii pentru Thomas Mann altceva: „pantofi scâlțiați”. Depășind viziunea aristocratic-romantică de la răscrucea celor două secole, el nu

18

Ion Ianoși

se va mai putea recunoaște într-un tot în adresantul „Herr Tonio Kroger”...

De altfel, soluțiile elitare preconizate de tânărul Thomas Mann cu privire la artă și artist sunt chiar de la început impregnate de ironia sa caracteristică. Tonio îi admira pe cei mândri și reci, care se aventurează pe cărările frumuseții demonice și-l disprețuiesc pe „om”, îi admira dar nu-i invidia. „Dar dragostea mea cea mai profundă și cea mai tăinuită o nutresc pentru cei blonzi și cu ochii albaștri inocenți, pentru cei ce duc o viață senină, pentru cei fericiți, amabili și obișnuiți.” El admiră ostentativ traiul simplu, banal, în contrast cu arta, uneori până la negarea ei. În limitele antitezei scho-penhaueriene, elevul se distanța de învățător, transforma scrieri îndreptate împotriva vieții în pledoarii pentru viață...

Distanțarea ironică de rafinamentul estetic, pe care o întâlnim în Tonio Kroger, caracterizează multe dintre lucrările sale de până atunci și de mai târziu. „Gladius Dei super terram [...]: Cito et velociter!” („Sabia Domnului să vină asupra pământului [...]: degrabă și repede!”), exclamă ascetul Hieronymus, parafrazându-l pe Savonarola și blestemând astfel orașul scufundat în beția frumuseții amorale. „Arta înfloarește, arta e stăpână, arta își întinde peste oraș sceptrul înfășurat în trandafiri și zâmbește. Domină o participare generală, plină de respect, la prosperitatea artei, o exercitare a acesteia și o propagandă generală, sânguincioasă, plină de dăruire în slujba ei, un cult sincer al liniei, al podoabei, al formei, al simțurilor, al frumuseții... Orașul Miinchen strălucea.” (Gladius Dei) Peste doi ani Miinchenul se va metamorfoza în Florența lui Lorenzo de Medici, iar Hieronymus, în castul și necruțătorul Giro-lamo Savonarola (Fiorenza). În singura dramă a lui Thomas Mann, de fapt tot epică, principiul estetic și cel etic se înfruntă cu

îndârjire, în ipostaze radicale, asumate unilateral. Voit extremă este și antinomia lor de principiu, autorul găsește însă din nou, în limitele opoziției, judecăți parcă mai aspre pentru estetismul pur din Florența dinastiei Medici.

Odiosul „cavaliere” Cipolla din Mario și vrăjitorul este și el un „artist” — calificativul revine deseori în cursul povestirii. Conflictul din Torre di Venere între neobișnuitul scamator Cipolla și obișnuitul Mario este o nouă ipostază a alternativei morală sau artă, chiar dacă o artă degradată în vrăjitorie, arta de a înșela și perverti. Victoria sănătății morale, investită în omul de bun-simț care e Mario, nu poate să nu-i fie scriitoru

Thomas Mann - Temă

19

lui pe plac. După împușcarea vrăjitorului-ucigaș de către Mario, el conchide: „Un sfârșit înfricoșător, un sfârșit cât se poate de funest. Și totuși, un sfârșit eliberator — n-am putut și nu pot să nu-l resimt ca atare.”

Arta de a ucide! În 1938 Thomas Mann publică un articol cu titlu sarcastic Fratele Hitler (Bruder Hitler). Schimonosirea valorilor cuprinsese viața europeană, fascismul degradase toate idealurile. Mai rămăsese să arate ce înseamnă „pervertirea omului mare” („die Verhunzung des grofien Mannes”); iar pentru împlinirea demonstrației a apărut Hitler, grotescă parodie a personalității istorice și grotescă parodie a artistului. Un „frate”, exclamă amar Thomas Mann, un confrate josnic, o „rudă” care te face să roșești, jalnică și elucubrantă manifestare a talentului, ultima treaptă pe calea degradării geniului în nebunie. Și, după ce se autocitează din Fiorenza și Moartea la Veneția, adaugă: „îmi place să cred, mai mult, sunt sigur, că vremea ce vine va disprețui arta spiritual necontrolată, arta ca magie neagră (Kunst al schwarze Magie), ca produs al instinctelor descreierate și iresponsabile, în aceeași măsură în care o admiră epocile bolnăvicioase sub raport uman, ca cele pe care le trăim noi. Arta nu este, desigur, numai lumină și spirit, dar nici o născocire sumbră, un avorton al infernului teluric, nu e doar «viață».” Drept care, arta viitorului va trebui să fie o „vrajă” („Zauber”) mai luminoasă, „o mediere între spirit și viață”, însăși medierea fiind spirit.

Măreția și decăderea artistului, umanitatea și inumanitatea artei — cu tema antagonic postulată în Tonio Kroger intră în

rezonanță întreaga operă a lui Thomas Mann. În decursul timpului se modifică aspectele ei concrete, sau este îmbogățită cu noi, adesea cu totul noi, elemente, dar unghiul de vedere, sfera investigată rămâne, în esență, aceeași. Înaintarea are loc pe o spirală, pe un urcuș cu permanente reveniri, până la minuscule detalii. „Da, Tonio, Hans și Inge sunt în sfârșit uniți în groapa cu flăcări”, notează scriitorul în 1941, referindu-se la Shridaman, Nanda și Sita, eroii povestirii sale indiene, Capetele schimbate. Dar există și coincidențe mult mai importante, în straturile adânci ale viziunii estetice. În timp ce-și vizitează orașul de baștină, Tonio este confundat cu un escroc urmărit de poliția miincheneză. I-ar fi ușor să-l lămurească pe domnul Seehaase că „nu este un escroc (Hochstapler), un Țigan corturar din naștere” (unul dintre laitmotivele „mici” ale povestirii), ci fiul consulului Kroger; dar n-are

20

Ion Ianoși

chef să-și dezvăluie identitatea pentru că, în adâncul sufletului, el le dă dreptate acestor oameni ai ordinii publice, găsind semnificativă întâmplarea. „Mă aflu între două lumi, în nici una dintre ele nu sunt acasă și de aceea îmi vine întrucâtva greu. Voi, artiștii, mă numiți un burghez (Bürger), iar burghezii sunt tentați să mă aresteze... nu știu care din cele două părți mă jignește mai mult.” Burghezul, „der Bürger”, este ispitit să-l asimileze pe artist escrocului, unui „Hochstapler”. Nu prevestește oare amintita întâmplare dintr-un text timpuriu un roman târziu al lui Thomas Mann, în a doua sa variantă ultimul dintre romanele sale, Mărturisirile escrocului Felix Krull (Bekentnisse des Hochstaplers Felix Krull)? Pictorul naș Schimmelpreester îl instruiește pe Felix, în copilărie, dându-i din istoria antică pilde care să-i deschidă ochii asupra istoriei contemporane: „«Phidias», spunea el, «numit și Pheidias, era un om cu un talent mai mult decât mijlociu, ceea ce reiese deja din faptul că a fost urmărit pentru furt și băgat în închisoarea din Atena [...] ».” Și el termină astfel povestea menită să exemplifice legătura artei cu hoția: „Un amestec bizar. Dar așa sunt oamenii. Doresc desigur talentul, care, în sine, este o ciudățenie. Dar ciudățeniile care sunt legate de el — și poate legate în mod necesar — nu le doresc în nici un caz și refuză să le acorde vreo înțelegere.” Felix Krull se dovedește un elev

remarcabil. Fiind talentat, devine escroc! Înrudirea acestor atribute îi apare scriitorului ca posibilă încă de la începuturile dezvoltării umanității; și el o va sugera prin luminoasa figură a unui personaj biblic, Iosif, calificat de autor ca „un escroc mitic”. Biirgeri onorabili de mult mai târziu au transformat această posibilitate jucăușă într-o realitate pregnantă, în câte un caz atât de tiranică, încât escrocheria ajunge să reprezinte pentru Felix Krull singurul mod de afirmare a talentului său artistic. Tonio Kroger, artist, încă nu și escroc, era la un moment dat să fie arestat datorită unei neînțelegeri, între el și Felix Krull, care în cel de-al doilea volum al romanului, nemairealizat, urma să fie arestat cu adevărat, distanța poate fi parcursă ușor. Să nu uităm că frații spirituali ai lui Tonio din aceeași perioadă, Detlef Spinell și cealaltă „piaiță”, sunt și ei pe cale de a ajunge escroci în artă. Criza culturii este tema pe care autorul o postulează, deocamdată, într-o manieră „poetizată”, încețoșată de o melancolie care, cu timpul, va fi înlocuită de viziuni aspre, faustice și mefistofelice, tragice și grotești.

Thomas Mann - Temă

21

Tonio Kroger este germenele întregii opere. Și Hans Castorp este un Biirger rătăcit în imperiul artei, frumuseții, genialității, un „joi bourgeois à la petite tache humide”, cum îl numește Clavdia Chauchat, transplantat dintr-o lume familiară plată într-alta periculoasă și înălțătoare, revendicat de amândouă și astfel călit pentru viață în imperiul morții (Muntele vrăjit). Șapte ani durează marele examen pe care-l dă Hans în tenebrele muntelui magic — dar șaptesprezece ani va trebui să se purifice de păcate legendarul Gregorius pentru a deveni papă (Alesul). Întortocheat va fi și drumul lui Iosif, adolescentul care sub razele ademenitoare ale lunii se pleacă fermecat asupra propriei sale frumuseți oglindite în simbolică fântână; iar înainte de a fi un sculptor al umanității, „hrănitorul” poporului său, va trebui să reziste multor ispite și încercări (Iosif și frații săi). Hanno Buddenbrook, Klaus Heinrich, Hans Castorp, Iosif, Gregorius, Felix Krull sunt cu toții artiști, în diferite ipostaze, în diferite momente istorice, protagoniști ai aceluiași mare colocviu, care se poartă în termeni proprii numai în două dintre romane, în Lotte la V/eimar și în Doctor Faustus, centrate pe două ilustre personalități, una reală, alta inventată (dar oare în artă nu se

șterg granițele dintre invenție și realitate?!), artiști prin meserie și destin: Goethe și Adrian Leverkiihn.

În timpul unui concediu la Aalsgard, Thomas Mann l-a citit pe Goncharov. Această lectură, ca și influența vizibilă a lui Turgheniev („doux geant”, cum l-au numit prietenii parizieni) asupra povestirii, la care se adaugă pasiunea din adolescență pentru Tolstoi, l-au îndemnat pe autor să ofere Liza- vetei Ivanovna rolul de entuziastă cititoare și apărătoare a literaturii ruse. „Cum adică: Efectul purificator și sfânt al literaturii, nimicirea pasiunilor prin cunoaștere și cuvânt, literatura ca o cale spre înțelegere, spre iertare și iubire, puterea mântuitoare a cuvântului, spiritul literar ca fenomenul cel mai nobil al spiritului uman în genere, literatul ca om desăvârșit, ca sfânt — a vedea lucrurile în acest fel nu înseamnă a le vedea destul de exact?” Lizaveta îi opune lui Tonio o concepție înalt etică cu privire la rostul artei și al artistului. Această viziune corespunde însă monumentalei figuri a lui Goethe din Lotte la Weimar. În eseurile sale, Thomas Mann l-a înfățișat întotdeauna pe Goethe (împreună cu Tolstoi) ca pe cea mai nobilă incarnare a spiritului literar și a spiritului uman în genere. „Literatul ca om desăvârșit, ca sfânt” („der

22

Ion Ianoși

Literat als vollkommener Mensch, als Heiliger”) — oare nu aceasta este revelația pe care o avem asistând la discuțiile doamnei consilier aulic Charlotte Kestner cu Mager, chelnerul hotelului „La Elephant”, cu Miss Rose Cuzzle, cu doctorul Friedrich Wilhelm Riemer, secretarul Excelenței-Sale domnului consilier intim, cu domnișoara Adele Schopenhauer, sora filosofului, cu domnul consilier cameral August von Goethe, și mai ales citind ultimele capitole ale romanului, despre o zi de lucru a lui Goethe, despre masa dată în cinstea Charlottei, sau parcurgând momentul culminant ultim al cărții, discuția dintre maestru și eroina lui?! Literatul ca om desăvârșit este chiar formula geniului, care a îmbrățișat cu privirea lui pătrunzătoare „unitatea lumii”. Desigur, Thomas Mann este departe de a interpreta melodiile pe o singură strună. Nobilul Iosif fusese și el conceput ca o personalitate contradictorie — iar olimpiantul poet german cu atât mai mult. Senin ca un zeu și tulbure în același timp din pricina atâtor aluviuni pe care ochiul interpretului subtil

le distinge în oglinda clară a vieții, mai înțelegător decât poate fi un om și insensibil până la cruzime, moral și amoral totodată, el ne apare, în ciuda indiferenței sale suverane față de oameni și împreună cu această indiferență: cel mai mare umanist german! Tonio Kroger fusese doar și el umanist, chiar dacă unul ciuntit. Oamenii din preajma lui Goethe încearcă un extraordinar sentiment de satisfacție, dar și un sentiment contrar, de neliniște, de apăsare, de frică. Umanistul-tiran, paradoxală îmbinare, pe care romancierul o construiește magistral. „Compatrioții lui Confucius doar au bine întipărită în conștiință zicala că «un om mare e o nenorocire publică»", spune Goethe în ale sale „Cuvântări la masă". Toți râd, numai Charlotte, îngrozită, le dă chinezilor dreptate. După care, ultimul dialog dintre Goethe și Charlotte (construit în mod voit la intersecția dintre poezie și adevăr, dialog pe care îl suspectăm a fi de fapt un monolog interior) risipește misterul, explică inexplicabilul, lămurește „vinovăția fără vină" de care e împovărat geniul, omul desăvârșit care reprezintă o mare nenorocire. Charlotte îi reproșează poetului jertfele aduse măreției sale; și are dreptate. Dar câta dreptate are acuzatul în pledoaria sa, decantând disonanțele într-o superioară armonie. „Tu zici că eu sunt flacăra către care fluturile se năpustește dornic, foarte bine, dar sunt totodată și lumânarea care în prefacerile și în schimbarea lucrurilor se consumă arzând și își jertfește trupul, pentru ca lu

Thomas Mann - Temă

23

mina să se răspândească, și sunt și fluturile amestecate care crede în flacăra — imaginea oricărei jertfe a vieții și a trupului în scopul transformării spirituale. Draga mea de odinioară cu suflet de copil, jertfa sunt eu în primul rând — și sunt totodată cel care aduce jertfa. Odinioară am ars pentru tine și ard și-acum ca spirit și lumină. Află că metamorfoza e tot ce-i mai adânc și mai scump în prietenul tău

Pe un adevărat artist, afirmase Tonio Kroger, îl poți descoperi oricând printre oameni: el este predestinat și blestemat să fie artist! Acesta e și argumentul suprem al lui Goethe — iar cuvintele sale le-ar putea invoca la marele proces ce i se va intenta și damnatul Adrian Leverkiihn. Poetul și compozitorul sunt antipozi și totuși rude, veșnic străini și înfrățiți pe veci. „Ca să fii în stare și în genere tentat să te joci, să te joci cu materialul,

pentru a-l configura eficient și cu gust, trebuie să fii ceva exterior omenescului și chiar neomenesc, trebuie să te afli față de omenesc într-un raport straniu de îndepărtat și indiferent. Însuși talentul de a obține stil, formă și expresie presupune această relație rece și selectivă față de omenesc, ba chiar o anumită sărăcire și secătuire din punct de vedere omenesc." Nu Goethe rostește aceste cuvinte, deși le-ar putea rosti; nu le spune nici Adrian Leverkiihn, artistul rece și impersonal, deși ele i se potrivesc pe de-a întregul. Le enunță același Tonio Kroger, situat la marea răscruce a culturii germane, unde s-au întâlnit clasicul Goethe și romanticul Nietzsche, vechiul și modernul doctor Faust. Pierderea sentimentului viu, scufundarea în abisul indiferenței, pactul diabolic care răpește artistului atributele umanismului — tragedia lui Adrian Leverkiihn desăvârșește după patru decenii drama lui Tonio Kroger.

Numind metamorfoza — „joc al prefacerilor” — marea speranță și adâncă dorință a ființei sale, Goethe i-a vorbit apoi Charlottei astfel: „Asta înseamnă unitate, iubito, continua trecere din una în alta, autoschimbare, transformarea lucrurilor, unitate este și felul cum viața ia când o înfățișare materială, când una morală, și cum trecutul se transformă în prezent, acesta se răsfrânge în trecut sau prefigurează viitorul, de care și trecutul, și prezentul sunt spiritualicește pline. Postsimțire, presimțire — simțirea e totul. Să deschidem larg ochii și să îmbrățișăm cu privirea unitatea lumii — să-i deschidem larg, cu seninătate și cu pricepere."

Ideea lui Gpethe îi aparține lui Thomas Mann: îi exprimă ființa și arta.

2

ARTISTUL ȘI VRĂJITORUL

Prozatorul sobru nu a rezistat întotdeauna ispitei de a da curs liber pornirilor sale poetice; și versul ascuns în subtext a irupt la suprafață. Astfel a luat naștere, după furtunile primului război mondial, ca o oază a liniștii, „idila” în hexametri clasici Cântec despre copilaș (1919). Părintele nutrea sentimente tandre față de copiii săi, veniți pe lume într-o ordine semnificativă pentru cel ce se simțise întotdeauna atras de claritatea matematică și simetriile muzicale: fată-băiat, băiat-fată, fată-băiat... Eclogele sale el le închină Elisabethei, ultimei dintre fiice, deosebit de apropiată inimii lui, cea care va deveni, peste câțiva ani, copila-

eroină a povestirii Dezordine și suferință timpurie (1925). Bucuriile paternității sunt deocamdată cântate în tonuri dulci, pastelate, bucolice. Nimic grav în acest moderm (și modest) Hermann și Dorothea — și totuși scriitorul, chinuit de gravele probleme ale timpului, nu le poate cu totul eluda nici cu acest prilej. Legătura prozei cu poezia, transfuzia dintre viața personală și creația artistică, moștenirea lui Schopenhauer și Nietzsche, urmele războiului, viitorul Germaniei — abat neconținut meditațiile fericitului tată spre asemenea subiecte. Cântul Vom Morgenlande, tradus Din Țara lui Soare-Răsare, constituie un exemplu concludent. Aplecat în clipele de tihnă asupra leagănului, privirea părintelui fericit deslușește în trăsăturile noului născut simbioza locurilor de baștină și a fantasticelor depărtări, unirea Apusului cu Răsăritul, iar în această contopire fiziologică vede un semn al permanent doritei întâlniri spirituale: „Dublă e patria ta, Nordul german și Sudul exotic, / Precum orașul natal chip îndoit îmi arată: / Goticul port cenușiu la Baltica, dar și o minune / Din Răsăritul vrăjit cu-arcade maure-n lagună — / Le-am moște

Thomas Mann - Temă

25

nit de copil, le știam preabine și totuși / Ca dintr-un basm îmi păreau, ivite din vise-avântate." Și, în timp ce evocă impunătoare clădiri de pe Canal Grande, Palatul Dogilor cu galeria lui joasă, catedrala San Marco, influențele bizantine și musulmane, iar apoi Egiptul și Orientul, spiritul îndepărtatului Soare-Răsare, dar și pe cel apropiat lui, din „acel op" „despre voință" și „despre reprezentare", poetul exclamă: „Nici nu se poate nega că există relații ascunse / Intre orașele-port și ve- chile-orașe-republici, / între orașu-mi natal și visul din Est, ca din basme!"

Autorul își va reaminti aceste versuri din 1919 în cuvântul său programatic adresat în 1926 cetățenilor orașului natal. Thomas Mann împlinea cincizeci de ani, și din înălțimea faimei dobândite mărturisea un atașament smerit față de străvechea, libera, mândra cetate a Hansei, o dragoste care răzbătuse de atâtea ori și prin ironia sa caustică. Aspectul individual comunică tainic cu valorile naționale și universale. Sub acest raport — preciza vorbitorul — nu numai Casa Bud- denbrook, dar și cărțile ce i-au urmat, întreaga sa activitate artistică, nu trebuie considerate ca simple căutări estetice ale unei virtuozități

boeme, dezrădăcinate, ci ca o anume formă de viață, definită de chiar titlul cuvântării — Liibeck ca formă de viață spirituală. E vorba de cultura vechilor orașe comerciale, de spiritul cetățenesc, etic, umanist al severului Burg părintesc — de unde și deosebirea, esențială pentru scriitor și greu traductibilă, dintre „biirgerlich” și „bourgeois”. Thomas Mann se recunoaște „burghez” numai în prima accepțiune a cuvântului, pe cea de-a doua repudiind-o hotărât. El este un „Burger” în spiritul umanismului goethean. Descendent al patricienilor din Liibeck, care au cutreierat marea până în răsăritul îndepărtat, el poate ușor topi într-o singură imagine cetatea sa nordică și orașul incandescent din miazăzi. Adânc tributar ca artist — firește, într-un sens larg și mijlocit — sferei autobiografice, scriitorul a evocat dintr-o nevoie sufletească intimă Florența patriciană a lui Lorenzo de Medici, dovadă un singur detaliu al dramei sale Fiorenza: de la mănăstirea din Liibeck își procurase mecenatul și tiranul florentin o rară ediție din Plinius. „Veneția și Liibeckul: unii dintre dumneavoastră își mai amintesc că am scris o năvelă, Moartea la Veneția, în care mă arăt a fi oarecum acasă în acest oraș, legat în mod seducător de moarte, orașul romantic par excellence — și întrebuițez cuvântul «acasă» în sen

26

Ion Ianoși

sul său cel mai propriu și deplin: anume în sensul unui alt poem, idilic, în hexametri

Florența lui Lorenzo, Torre di Venere a lui Mario, Lisabona aventurilor lui Krull, - Palestrina fatală lui Leverkiihn, Roma încoronării lui Gregorius, Italia lui Settembrini, Iudeea și Egiptul lui Iosif — întregul Sud, luxuriant și ademenitor, își găsește un simbol cuprinzător în Veneția lui Aschenbach. Romancierul și-a început una din fermecătoarele sale călătorii pe Mediterană, la bordul vasului „General San Martin”, după un itinerar care începea la Veneția („orașul îndrăgit”) și continua prin Egipt, Constantinopol, Atena, Messina, Neapole, Alger, Malaga, Barcelona, până înapoi la Genova. Monologul amar despre deșertăciunea vieții și morții, din Dezamăgire, textul său timpuriu inclus în prima culegere de povestiri, Micul domn Friedemann, îl ascultăm la Veneția, iar destăinuirile despre darnica și risipitoare Poezie, făcute de Goethe fiului său în Lotte la Weimar, sunt tot prilejuri de a evoca orașul lagunelor,

unde „arta înflorea ca o lalea". Nicăieri însă orașul miraculos, orașul cu un farmec la fel de periculos ca și cel al „Muntelui vrăjit", nu e încărcat cu atâtea sensuri estetice precum în Moartea la Veneția — continuare și reluare îmbogățită a lui Tonio Kroger.

În primăvara anului 1911 Thomas Mann pleacă să se odihnească la Lido, și un potop de impresii noi îl conving să întreprindă povestirea (în prima versiune) despre escrocheriile lui Felix Krull. La început el intenționează să scrie o ușoară „improvizație", ca repaos intelectual. Tema ascundea însă comori, a căror explorare cerea timp și concentrare. Micul interludiu plănuit pentru revista Simplicissimus avea să devină cunoscutul „petit roman" sau „long short story", de maximă acuitate intelectuală, într-o tonalitate gravă. Autorul folosește din nou în fabulație întâmplări trăite, personaje întâlnite de el: drumețul de la cimitirul miinchenez, călătoria cu vaporul sumbru din Pola, bătrânul hidos, gondolierul, Tazio și familia sa, funcționarul de la biroul de voiaj, cântărețul ambulant sunt fapte și persoane reale; dar, integrate într-o țesătură ideală, ele capătă sensuri „magice", dezvăluie semnificații pe care inițial nu le cuprinseseră.

Subiectul povestirii este ușor de rezumat: „scriitorul" Gustav Aschenbach, sau von Aschenbach, pleacă din Miinchen, spre a se recrea, la Veneția, unde moare de holeră. Acest cadru exterior dobândește impresionante dimensiuni

Thomas Mann - Temă

27

lăuntrice, se transformă treptat în istoria simbolică a tentațiilor și aventurilor pe care le încearcă intelectualul modern, devine povestea crizei germane și europene. Pe Thomas Mann îl fascinasese de la începutul activității sale literare declinul lumii hanseate din care provenea, destrămarea tradiționalului univers „biirgerlich", istoria dez-burghezirii, „die Geschichte der Entburgerlichung". Majoritatea scrierilor sale timpurii sunt variații pe această temă, a pierderii virtuților de odinioară, a sfârșitului unei civilizații, a morții iminente. „Scriu doar tot timpul istorii ale decăderii", va mărturisi el aproape de capătul drumului. Subtitlul primului roman, Declinul unei familii, introduce laitmotivul morții, pe care-l reiau Antoinette și bătrânul Johann Buddenbrook, Lebrecht și madame Kroger,

consulul Johann Buddenbrook, unchiul Gotthold, senatorul James Mollendorpf, Elisabeth Buddenbrook, Ralf von Maibom, Thomas Buddenbrook, văduva lui Gotthold, Peter Dollmann și Justus Kroger, Hanno Buddenbrook. Capitolul din Schopenhauer despre indestructibilitatea morții cu ființa noastră îl zdruncinase sufletește pe Thomas Buddenbrook, iar micul Hanno se familiarizase de timpuriu cu mirosul străin și totuși atât de apropiat al rămășițelor pământești, pe care nici valurile de miresme ale florilor nu izbuteau să-l alunge. Laitmotivul morților înlănțuite trezește variate asociații, care vor trece în avanscena scrierilor ulterioare: asocierea morții cu rafinamentul estetic, cu muzica și cu marea...

Moartea are în prima etapă a creației lui Thomas Mann atribute și efecte contrare: ea respinge și atrage deopotrivă, înjosește și înalță. Scriitorul asimilează estetica contradictorie a romantismului german, lucidă și tenebroasă în același timp, critică și decadentă. El însuși consideră moartea în unele privințe favorabilă artei, de unde și opoziția dintre etica vieții și estetica morții. Dubla și unica temă din Moartea la Veneția, „voluptatea pieirii” conexată „tragediei creației”, e comună și altor scrieri: arta și moartea simt complementare în sfârșitul micului domn Friedemann, în grotesca soartă a avocatului Jacoby (Luischen), în autodestrămarea voluptuoasă a lui Albrecht van der Qualen (Dulapul de haine), în boala Gabrielei Eckhof-Kloterjahn, în zbuciumul lui Tonio Kroger, în rafinamentul prematur al lui Bibi Saccellaphylaccas (Copilul-minune).

În această imagine a morții își dau întâlnire determinismul istoric și indeterminismul metafizic, demistificarea ironică a

28

Ion Ianoși

etosului german și atitudinea înțelegător compătimitoare, certitudinea etică și relativismul moral. Expresia programatică a acestei poziții este tocmai povestirea care asimilează „moartea” în chiar titlul ei, și anume sub formă articulată, Der Tod in Venedig. Ea sintetizează o îndelungată experiență artistică fascinată de estetica romantismului, asemenea unui reflex complementar și dinainte rezumativ la Muntele vrăjit, precum Tonio Kroger în raport cu, dar imediat după, Casa Buddenbrook. Obligat de nazism și de cel de-al doilea război mondial la noi bilanțuri, maestrul va „reveni” tocmai la această temă

în Doctor Faustus, al cărui subtitlu va conține un alt termen simbolic — „german” —, înrudit intim cu acela de pe frontispiciul povestirii venețiene.

„Aici [în Moartea la Veneția] s-au corelat multe spre a forma, în sensul propriu al cuvântului, un cristal, o imagine care, jucându-se în lumina fațetelor sale, suspendată într-o rețea complexă de relații, putea, desigur, să îndemne la visare privirea aceluia care veghea asupra devenirii sale. Îmi place acest cuvânt: relație (Beziehung). Pentru mine el corespunde cu totul noțiunii de însemnătate (des Bedeutenden), oricât de relativă ar putea fi interpretarea acesteia.” (Din Lebensabriss, fragmentara Autobiografie din 1930.) Ar fi multe de spus despre „relațiile” acestui poem al morții. El a fost inițial inspirat de dragostea septuagenarului Goethe pentru o tânără fată. Scriitorul putea afirma mai târziu — scoțând în evidență înrudirea povestirii cu romanul Lotte la Weimar — că la patruzeci de ani și-a evocat numai indirect învățătorul, iar la șaizeci s-a încumetat să-l înfățișeze direct. De altfel, în timp ce scria Moartea la Veneția, el a citit de cinci ori Afinitățile electice, pentru a realiza un echilibru indispensabil între senzualitate și moralitate. Dar dacă personalitatea lui Goethe fusese sublimată în povestire, o influență mai mare exercita asupra sa tocmai antipodul lui Goethe, un alt însoțitor permanent al lui Thomas Mann. Nu întâmplător amintește el, în legătură cu scrierea sa, de un capitol consacrat Veneției din monografia lui Ernst Bertram despre Nietzsche. În imaginea lui Gustav Aschenbach și a orașului damnat recunoaștem motivele „romantismului muribund”, de la sfera faustian-diireriană până la filosofia lui Schopenhauer și Nietzsche sau muzica lui Wagner. În anul elaborării, Thomas Mann mărturisea că, puși în fața alternativei „Goethe sau Nietzsche”, germanii l-ar alege, se teme, pe cel din urmă. Continuând antiteza, înseamnă

Thomas Mann - Temă

29

că ei ar opta pentru romantism și muzică, în dauna clasicismului și a plasticii. „Muzica — ultimul și cel mai modern lucru” este permanent corelată de Thomas Mann cu romantismul și cu moartea. Oare nu de aceea împrumută el figurii lui Gustav Aschenbach trăsăturile compozitorului romantic Gustav Mahler; și nu de aceea îmbibă el stilul, atmosfera și arhitectonica

textului de specifica „muzicalitate”, pregnantă încă în Tonio Kroger?! Veneția reprezintă pentru autor „un oraș cu semnificație ambiguă”, cu „o vrajă muzicală ambiguă”, care nu cere o proză sobră, ci „un fluviu muzical”.

Prin întreaga sa operă, Thomas Mann descurajează eforturile de clasificare. Teoreticienii opun de obicei proza, care face casă bună cu epicul și cu picturalul, triadei poezie-li-rism-muzicalitate. Pentru scriitorul nostru această opoziție nu există. Autor obiectiv, „calm”, îndrăgostit de stihia homerică, nemărginită ca marea sau timpul, el îndrăgește totodată fiorul liric, subiectiv, reflexul poetic al vieții. Ați scris un roman corect, nu un poem în proză; proza dumneavoastră are numai o desfășurare logică, nu și muzicală; poeticul este întotdeauna supremul criteriu; mă încântă „muzica spirituală” a scrisului dumneavoastră — iată reproșuri și laude spicuite din scrisorile sale. „Sunt doar un liric (în esență).” De aceea respinge opoziția dintre intelectual și emoțional, epic și liric, plastic și muzical, în comentarea propriilor sale cărți. Casa Buddenbrook conține „mult Wagner”, Alteță regală are „o structură poetică”, Fiorenza este mai degrabă poem decât dramă (asistând la reprezentarea ei, este nemulțumit mai ales de absența lirismului din interpretarea actorilor). Proza, domeniul literar prin definiție plastic, e saturată la Thomas Mann de valori expresive, scriitorul preocupându-se mai puțin de „reproducere”, „zugrăvire”, „înfățișare”, decât de atmosferă, de fluidul sentimentelor și „dialectica muzicală”. Predilecția pentru expresivitatea muzicală el o consideră, de altfel, specific germană; ca atare o prețuiește deosebit, fără a ignora periculoasele tentații pe care le ascunde. „Este extraordinar de fină remarca după care «desenul» și nu «muzica» ar fi marele instrument al culturii, și că prin absența celui dintâi cultura germană ar fi dezavantajată.” Hipertrofierea „muzicală” îndepărtează de concretețe, de plasticitate, de mimesis, în sensul inițial și propriu al termenului. Discipolul romantismului german se va distanța întrucâtva de ceea ce socoate a fi fost unilateralitatea liric-muzicală și simbolic-expresivă a

30

Ion Ianoși

acestuia, dar și a sa proprie; și îi va corecta pe Wagner și pe excesiv de „muzicalul” Nietzsche prin „plasticul” Goethe.

Deocamdată, Moartea la Veneția este însă cel mai „muzical”, probabil, text din întreaga operă, cu manifeste preferințe pentru simbol, atmosferă, expresivitate, fluentă, chiar dacă face loc și măsurii prin distanțare și corectare „de sine”. În Cuvânt înainte pentru un album de desen (1921), mulțumindu-i ilustratorului pentru fanteziile grafice realizate pe marginea povestirii, Thomas Mann relatează cum a aflat vestea morții lui Gustav Mahler, cum a urmărit de pe insula Brioni știrile presei vieneze despre ultimele ore ale compozitorului și cum i-a dat apoi personajului său, în curs de formare, o înfățișare asemănătoare lui Mahler. Ultima ilustrație, intitulată Moartea, l-a impresionat în mod deosebit, întrucât „capul lui Aschenbach din imaginea dumneavoastră seamănă incontestabil cu tipul mahlerian” — deși graficianul nu îl cunoscuse pe compozitor și nici nu bănuia asemănarea de chip, tăinuită, a lui Aschenbach cu Mahler. Minunea „descifrării” acestei taine nu s-ar fi putut săvârși, dacă portretul literar ar fi fost cu totul lipsit de elementul plastic.

După oboseala miei dimineți închinată lucrului, Gustav Aschenbach pornește să facă zilnica lui plimbare, dar în calea lui se ivește o apariție neobișnuită, un om cu aspect străin, ciudat, fioros chiar, și pe neașteptate sufletul i se dilată, se simte ademenit de dorul unor ținuturi îndepărtate. Nu știe încă unde să plece din Miinchen, dar o nouă apariție — un individ enigmatic care-l surprinde pe Aschenbach prin manierele sale repezite, necontrolate — precipită împlinirea destinului său. „Rapiditatea onctuoasă a mișcărilor sale și trăncăneala cu care le însoțea aveau ceva amețitor și derutant, ca și cum s-ar fi temut ca nu cumva călătorul să înceapă să șovăie în hotărârea lui de a se duce la Veneția.” Ajuns acolo, Aschenbach este călăuzit spre Lido de un gondolier cu fizionomie brutală, de „străin”, un adevărat Charon lunecând pe un alt Styx, un om oribil care se desparte de el fără să-i ceară răsplata serviciilor. Forțe misterioase, aproape oculte, îi călăuzesc pașii, cu și fără voia lui, uneori chiar împotriva intențiilor sale. Toate acestea duc cu gândul la viitoarele întâlniri, la fel de ciudate, ale lui Adrian Leverkiihn, de pildă cu ghidul său din orașul Leipzig. Aschenbach e ispitit tot de trimișii diavolului, sau de forțele întunecate din propriul său suflet. Încă de la prima întâlnire, cu hidosul bătrân care se preface a fi tânăr,

Thomas Mann - Temă

„Îi era ca și cum lucrurile ar fi ieșit de pe făgașul obișnuit, ca și cum în jurul său ar fi început o înstrăinare ca de vis, o deformare a lumii în ceva straniu, care ar putea fi oprit, dacă și-ar ascunde puțin în întuneric fața, pentru ca abia apoi să privească din nou". Dar dorește Aschenbach cu adevărat să privească lucid în jur, sau preferă tocmai să se scufunde complice în visul straniu? El observă neliniștit denaturarea treptată a lumii înconjurătoare, ea îl și atrage însă. Gondola îi evocă aventuri tainice și criminale petrecute în nopți misterioase, meditația lui lunecă o dată cu barca pe apele funebre ale unui Styx imaginar. „Și s-a mai remarcat oare că scaunul unei asemenea bărci, acest fotoliu cu brațe, lăcuit într-un negru de sicriu, tapizat într-un negru mat, este cel mai moale, cel mai voluptuos, cel mai molesitor jilț din lume?", se întreabă, înfiorat de presimțiri, călătorul. Aschenbach dorește ca drumul să țină o veșnicie, știe în același timp că ar trebui să prevină deznodământul fatal. El încearcă mai târziu să scape de ademenitoare îmbrățișare a Veneției, dar întâmplarea — deloc întâmplătoare — îl întoarce din drum, dând satisfacție secretelor sale dorinți. Singurătatea în cel mai neverosimil oraș din lume dă naștere „disproporției, absurdului și nepermisului". Calea parcursă de la miazănoapte la miazăzi, din Occidentul rațional în împărăția orientală a simțurilor nestăpânite, înseamnă eliberarea de sub imperativele categorice ale virtuții, ale condiției umane în genere, renunțarea la conceptele ordonatoare, scufundarea în totala senzualitate, în orgia subconștientului.

„Atmosfera orașului, acest iz slab de putreziciune ce se ridică din mare și mlaștină, de care fusese atât de grăbit să fugă — o respira acum, trăgând-o adânc, dureros și cu plăcere în piept. Cum fusese posibil să nu știe, să nu-i treacă prin minte cât de mult îi era legată inima de toate acestea?" Amețeala îl cuprinde tot mai mult, împotrivirea e din ce în ce mai slabă și, în cele din urmă, se aruncă în brațele demonului, care se amuză călcând în picioare rațiunea și demnitatea. L-a învins Veneția, „frumoasa cea lingușitoare și suspectă", miasmele ei otrăvitoare, care fac ca arta — o anume artă — să prolifereze, distrugând sănătatea morală, așa cum holera nimicește fizic. Totul are aici două înfățișări ca lanus, un sens dublu, sublimul este abject, holera asiatică are o vrajă morbidă. Cântecele cunoscut sună dubios în

interpretarea gitaristului cu miros de fenol, care râde artificial, gratuit, nerușinat, bat

32

Ion Ianoși

jocoritor, prevestind râsul diabolic din Doctor Faustus. „Dar hohotele, mirosul de spital ce adia de jos și apropierea frumosului băiat se contopeau pentru el într-o vrajă de vis care-i cuprindea mintea și simțurile, pe care nu putea s-o sfâșie și de care nu putea să scape.”

În orașul bolnav, Aschenbach îl întâlnește pe adolescentul Tadzio, perfecțiunea fizică, întruchiparea frumosului, și, întâlnindu-l, cade în mrejele unei iubiri malade, distrugătoare. „Veneția” și „Tadzio” se completează, au aceeași natură, emit otrăvuri similare, farmecă și ucid împreună. Ceea ce în sine este perfect, nobil și purificator, ajunge, în anumite relații, îndoielnic și impur. Reamintitul întâi, pastişatul apoi elogiul rostit de Socrate la adresa lui Phaidros, despre perfecțiune și virtute, dar mai ales despre frumusețe — însușirea supremă demnă de iubire —, împinge pe un drum lunecos, ascunzând compromisuri inițial greu perceptibile, dar în cele din urmă anihilante. Aschenbach încearcă un sentiment de mulțumire și liniște, văzând în Tadzio o ființă firavă, bolnăvicioasă, predestinată unei morți timpurii. Ascultând de simțurile sale răzvrătite, el nu previne familia poloneză asupra primejdiei pe care o ascunde fascinantă Veneție bântuită de molimă. Satisfacției morale de o clipă i-ar urma plecarea lui Tadzio, propria sa trezire la realitate, asumarea vechii lui posturi; și nimic nu i se pare mai insuportabil decât întoarcerea acasă, reluarea activității de odinioară. „Conștiința complicității îl îmbăta așa cum o cantitate mică de vin poate îmbăta un creier obosit. Imaginea orașului contaminat și lăsat în părăsire, care-i plutea haotic în minte, aprindea în el speranțe de neînțeles, care-i depășeau rațiunea și erau de o nemaipomenită dulceață. Ce însemna pentru el fericirea gingașă, la care visase cu o clipă mai înainte, în comparație cu aceste așteptări? Ce importanță mai avea pentru el arta și virtutea față de avantajele haosului? Tăcu și rămase.”

Sfârșitul frumuseții printr-o idolatrizare a ei, neantul — iată finalul temutei și doritei aventuri venețiene. Ultima parte a povestirii este un crescendo apocaliptic al haosului, al destrămării, triumful patologicului descris în fazele lui succesive:

mai întâi, visul îngrozitor care dezvăluie plăcerea recăderii într-o stare animalică, primitiva sărbătoare în cinstea „zeului străin”; pe urmă, scena falsei întineriri, banală în sine, respingătoare în contextul dat, fiindcă descifrează în estetul rafinat care e Aschenbach prototipul bătrânului respin

Thomas Mann - Temă

33

gător întâlnit pe vapor; în sfârșit, parafrizarea expresă, între ghilimele, a discursului adresat lui Tadzio-Phaidros, în care Aschenbach, noul Socrate, ajunge să justifice, cu argumente estetice, abisul. „Îți dai tu seama acum că noi, poeții, nu putem fi nici înțelepți, nici demni? Că ne îndreptăm în chip necesar spre eroare, că rămânem în chip necesar dezmățați și aventurieri ai sentimentului? [...] Dar forma și candoarea, Phaidros, duc spre beție și spre pofte, îl duc poate pe cel mai nobil spre o oribilă mișelie a simțirii, care respinge ca pe o infamie frumoasa-i rigoare proprie, duc spre abis, duc și ele spre abis. Pe noi, poeții, ți-o spun, ne duc într-acolo, deoarece nu suntem în stare să ne luăm zborul, nu suntem în stare decât de excese.”

Aschenbach reneagă în numele simțurilor rațiunea, în numele frumuseții — virtutea, în numele artei — omul. Patologia își găsește însă desăvârșirea în neant, în irosirea tuturor valorilor; și, peste câteva zile, „o lume zguduită și pătrunsă de x'espect" (ultim acord ironic) „primi știrea morții sale”.

Moartea la Veneția sublimează procese reale în plan ideal, extrage din starea vremii („la belle époque”) contradictoriul ei miez etic și filosofic. În conceptul unei scrisori către C.B. Boutell, din 21 ianuarie 1944, Thomas Mann va aprecia observația exegetului său Georg Lukács, care „vorbește la un moment dat despre afirmațiile mele din timpul primului război mondial, și declară că atitudinea mea pro-fredericiană de atunci, apologia mea a ținutei prusace, nu se pot judeca psihologic just dacă nu sunt privite laolaltă cu povestirea mea apărută înainte de război, Moartea la Veneția, în care îi hărăzesc etosului prusac o pieire de un tragism erotic”. Formularea din urmă identifică antinomia poziției scriitoricești, care oscila între idealizarea și denunțarea moștenirii prusace. În Moartea la Veneția balanța înclina în direcția criticii, îndulcită întrucâtva printr-o înfrumusețare a decadentei, prin ceea ce se poate numi estetismul morții.

Asperitățile sunt ușor netezite, negarea e totodată pătrunsă de o melancolică simpatie. Thomas Mann s-a temut de „cultul patologicului”, fiind nemulțumit de tendința unor critici de a supralicita acest element în cărțile sale; dar a recunoscut funcția „poetică” pe care patologicul, ecou al iraționalismului romantic german, o îndeplinește în povestire. Din pricina acestui ecou îndepărtat se observă în ea și preferința acordată subtextului etic universal față de sensurile istoriei germane propriu-zise, destinul lui

34

Ion Ianoși

Gustav Aschenbach simbolizând în același timp și tragedia unei sensibilități artistice hipertrofiate. Dar înțelegerea față de pulsațiile iraționale coexistă cu o analiză a lor pătrunzătoare, cu critica fină a unei spiritualități germane aflate în criză, anticipând radiografia necruțătoare din Doctor Faustus.

Semnificativă este, în acest sens, caracterizarea făcută „operei” lui Aschenbach, înainte ca acesta să fi plecat din Miinchen. Thomas Mann dezvăluie aici identitatea nebănuită dintre un anume antidecadentism manifest și un decadentism latent, rezistența în fața ispitelor prevestind tocmai o capitulare iminentă. Epopeea în proză despre Frederic al Prusiei, romanul Maia, nuvela Un mișel, eseul Spirit și artă (titlurile și temele, de inspirație germană, parodiază universul scrierilor lui Thomas Mann însuși, până la coincidențe particulare frapante) creează impresia unor certitudini morale, a unei depline limpezimi raționale, de care ar beneficia Gustav Aschenbach. Dar acest prin excelență educator, exemplu al curajului etic pentru cititorii săi, a apărut în fapt din „amestecul conștiinciozității funcționărești, prozaice cu impulsuri mai întunecate și mai aprinse”, adică tot din fuziunea elementelor patern și matern atât de diferite în esența lor, a nordului glacial și a sudului clocotitor. Fisura surprinsă în constituția sufletească a personajului o mărturisește anume necesara sa autodisciplinare, pe deplin conștientă, dar pe care el o obține cu un efort din ce în ce mai mare. El are nevoie de eforturi supraomenești pentru ceea ce în timpul lui Goethe era realizat simplu, firesc, „naiv” sub raport estetic. „Cuvântul său favorit era însă «a rezista» (Durchhalten)”, convingerea „că aproape toată măreția operei sale, că tot ce există în ea există ca o împotrivire, că a luat ființă

împotriva necazurilor și a chinurilor, a sărăciei, a singurătății, a slăbiciunii trupești, a viciului, a pasiunii și a mii de piedici". Tenacitatea morală, echilibrul sufletească, bărbăția în fața sorții, stăpânirea de sine, puritanismul, puterea de jertfă — toate virtuțile lui Aschenbach și ale eroilor săi — sunt cucerite prin tenacitate și împotrivire, printr-un eroism al slăbiciunii, singurul pe care ei îl recunosc. Temeliile sunt surpate, certitudinile, subminate, chiar și cel mai sobru intelectual e pândit de criză, deoarece sobrietatea însăși a devenit un gest de apărare și o mască. Rațiunea este supusă unui asediu permanent, virtutea trebuie zilnic recucerită, tentațiile cresc. „Dar energia morală dincolo de știință, dincolo de cunoașterea dizolvantă și stingheritoare nu înseamnă la rândul ei o simplifica

Thomas Mann - Temă

35

re, o simplificare etică a lumii și a sufletului, așadar, și o întărire a înclinației spre rău, spre cele interzise, spre cele imposibile din punct de vedere moral?"

Thomas Mann a intuit mecanismul prusac al transformării civilizației în barbarie, a ordinii în dezmaț, a raiului în infern. Lucid, el a urmărit fazele procesului, i-a dezvăluit consecințele, deocamdată în plan moral și individual. Posibilitatea abstractă, „Miinchen", devine realitatea vie, „Veneția". Demonii subterani pun stăpânire pe suflet, îl pervertesc, îl ucid. Visul „libertății totale" dă satisfacție unor tainice dorințe contrare, care pretind înlăturarea oricăror responsabilități personale. „Mare îi era dezgustul, mare îi era teama, cinstită voința de a-și apăra până la capăt ce era al său împotriva celui străin, împotriva dușmanului spiritului calm și demn." Dar de rezistat nu poate rezista până la capăt: precum în demonstrația confratelui de mai târziu, din Rinocerii, cât pe-aci ca pielea să i se înăsprească, să se înverzească, coarnele să-i străpungă fruntea, iar dorința de a se lăsa în patru labe, de a se confunda cu masa rinocerilor să-l copleșească. Pe Aschenbach îl fermecase porecla „Tadziu", „având, datorită consoanelor sale moi și aceluia «u» final prelungit, ceva dulce și totodată sălbatic". Motivul reapare în timpul orgiei: mulțimea dezlănțuită „urla chemarea aceea alcătuită din consoane și terminată cu un «uuu» prelungit, o chemare dulce și totodată sălbatică, namaiauzită; ici, răsună, ridicându-se în văzduh, ca un boncănit de cerbi, dincolo i se

răspundea pe mai multe voci, triumfal și haotic, totul fiind o ațătare neîntreruptă la dans și la agitarea membrelor". Cuprins de o dulce demență, Aschenbach își pierde identitatea, este fericit s-o piardă. „Da, când se azvârleau cu ferocitate să ucidă animale și înghițeau hălci aburinde, când începură să se azvârle pe terenul acoperit de mușchi în împreunări nemărginite, ca jertfă adusă zeului, ei erau el însuși. Iar sufletul său savura desfrâul și turbarea decăderii."

De aici drumul duce direct la filosofia înrăitului Naphta, la magicianul Cipolla (la care, de asemenea, homoerotismul joacă un rol seducător), la teoriile lui Sixtus Kridwiss și la oratoriul imaginar Apocalipsis cnmfiguris — identificări ale spiritului gata să-și asume deplina lipsă de spirit.

În timpul celui de-al doilea război mondial s-a născut o carte neobișnuită, o culegere de nuvele scrise de zece autori celebri, Sigrid Undset, Jules Romains, Franz Werfel, Rebecca

36

Ion Ianoși

West, Louis Bromfield ș.a., despre cele zece porunci din Vechiul Testament. Lui Thomas Mann i s-a cerut să scrie prefața acestei culegeri, dar el a preferat să compună o uvertură artistică, o povestire despre nașterea virtuții și despre dobândirea verticalității omenești, Legea. Moise, conceput nu după statuia lui Michelangelo, ci după Michelangelo însuși, este, în viziunea lui Thomas Mann, neînfricatul sculptor al poporului său, cel care-i modelează sufletul și îi imprimă trăsături umane înfruntând împotrivirea semenilor săi, a semenilor care din ignoranță și obișnuință preferă barbaria cu neîngrăditele ei „libertăți". Întors de pe muntele Sinai, unde în sudoarea frunții dăltuise în piatră litera Legii, Moise nimerește într-o bacanală a desfrâului, o sărbătoare infernală în cinstea „zeului străin", asemănătoare cu cea visată de Gustav Aschenbach (iar apoi și de Hans Castorp). Zeul imoralității iraționale va face încă multe jertfe printre oameni; profetul Moise știe acest lucru și de aceea în cuvântul său final avertizează popoarele asupra pericolului nelegiuirilor, le cheamă la împotrivire, la luptă pentru apărarea legii morale. Cuvintele lui, reluate de Thomas Mann într-una din emisiunile radiofonice adresate germanilor, la 25 aprilie 1943, au răsunat ca un apel al său către compatrioții săi, împotriva nelegiuirii. „Din pricina negrei lui nerozii vor curge râuri de sânge, atâta

sânge, încât roșeața va pieri din obrajii omenirii, dar ea nu poate altfel, nemernicul trebuie dăruit. Eu am să-mi ridic piciorul, găsește Domnul, și am să-l strivesc în noroi — am să-l afund în pământ pe defăimător la o sută doisprezece stâneni adâncime, iar oamenii și animalele vor ocoli locul unde l-am afundat, păsările cerului se vor abate sus în zbor, ca să nu zboare deasupra aceluia loc. Cel ce-i va rosti numele va trebui să scuie în toate cele patru puncte cardinale, să-și ștergă gura și să spună: «Ferește!» Pentru ca pământul să fie iarăși pământ, o vale a plângerii, dar nu o pajiște a desfrâului."

Legea, scrisă în 1943 și apărută în 1944, poate fi privită ca un soi de antiteză a Morții la Veneția, publicată cu treizeci și trei de ani în urmă. Familiarizați cu simbolurile numerice atât de dragi lui Thomas Mann, nu ne vine greu să vedem în această ultimă cifră o aluzie a istoriei înseși la anul 1933, aducând la putere un „zeu străin”, crud și vulgar, care avea să îndemne la o horă a distrugerii în jurul vițelului său de aur și care va trebui nimicit, pentru ca legea morală, cele zece porunci, „ABC-ul comportării omenești”, să reîntre în drepturi.

3

HUMANIORA

„Oare din aceasta sărbătoare a morții, din pârjolul nemernic care a incendiat de jur-împrejur cerul acestei inserări ploioase, se va înălța, într-o zi, dragostea?” Cu această întrebare se încheie Muntele vrăjit. În lumina exploziilor primului război mondial îl revedem pentru ultima oară pe Hans Castorp, acest „brav copil răsfățat al vieții”. I-a fost dat să coboare muntele în postura vărului său Joachim Ziemssen, „în calitate de militar și de brav”, pentru a forma cu alți trei mii de flăcăi un regiment de voluntari și pentru a căuta împreună cu ei scăparea în noroiul rece, rușinos adăpost al umbrelor. Abia început, dansul macabru avea să mai dureze „câtiva anișori buni”, și trupul poate nu va rezista încercărilor cărora spiritul le-a supraviețuit. Interogația rămâne deschisă, iar Hans Castorp se pierde în ploaie și noapte, cu îndrăgitul cântec de moarte al romanticilor pe buze...

Primul război mondial a însemnat pentru Thomas Mann sfârșitul unei lumi, nașterea alteia noi. Criza valorilor tradiționale, resimțită demult, asemenea unei dezagregări lente, a izbucnit acum, în mod brutal. Fiu al secolului al 19-lea, convins de rostul evoluției, Thomas Mann s-a simțit constrâns să

accepte confruntarea directă cu veacul prăbușirilor și înnoirilor, având pentru aceasta de susținut un examen dureros și o maturizare sinuoasă.

În variațiile pe tema spiritului nordic și sudic, Thomas Mann face dese referiri la propria sa familie. Și dacă el însuși înclina mai mult spre moștenirea paternă („Liibeck”), considera în schimb influența latină din partea mamei hotărâtoare pentru evoluția fratelui său Heinrich. Deosebiri, inițial temperamentale, s-au dovedit ulterior a fi și de ordin estetic,

38

Ion Ianoși

chiar politic. Thomas se adăpa la cultura germană tradițională, asimila universul lui Goethe și spiritul romanticilor, se preocupa de aspectele etice ale vieții, de istoria individualităților — și numai indirect de substratul lor social. Heinrich era european și modern, completa însușirea moștenirii naționale cu asimilarea culturii franceze a Luminilor, continua programatic experiența critică a literaturii realiste, se interesa de problemele politice la ordinea zilei. Individualismul și apolitismul îi erau organic străine scriitorului care în romanul *Supusul* și în publicistica sa a denunțat emanațiile grosolane și pretins subtile ale mentalității prusace. Și când fratele său mai mic s-a transformat, prin obișnuita ironie a sortii, din estet apolitic în apărător al naționalismului și militarismului wil-helmian (apologet în forme filosofice sublimite), s-a desolidarizat de el în mod radical.

„Cine a scris *Supusul* și cine a apărut în Germania democrația, într-un timp când alții se complăceau într-o protestant-romantic-apolitică stare de spirit burgheză?” Thomas Mann formula această întrebare retorică în 1946, manifestându-și totodată o nedumerire amară față de indiferența constatată de el în America și în cercurile emigrației germane față de opera fratelui mai vârstnic. După memorabilul conflict în raportarea la primul război mondial — înaintea și în timpul celei de-a doua conflagrații mondiale, „Heini” și „Ommo” s-au reînfrățit întru aceleași refuzuri și năzuințe. Infirmând calomnia rivalității, Heinrich a salutat decernarea premiului Nobel fratelui său, într-o cuvântare radiodifuzată încă din 1929: „un gest simplu, măreț, înțelept și frumos”, notează sărbătoritul. La rândul său, Thomas a găsit deseori cuvinte pline de afecțiune și respect pentru primul născut. În *Henri Quatre* el a văzut o nobilă cuprindere

spirituală a vremurilor noi și vechi, „unirea elementelor german și francez”, asemănătoare contopirii faustice dintre Germania și Grecia; în ultimele romane ale lui Heinrich Mann, *Empfang bei der Welt*, *Primire în lume*, și *Atem*, *Suflul* — produsele superioare ale unui avangardism matur, iar în cartea de memorii *Ein Zeitalter loird besichtigt*, *O epocă trecută în revistă* — o fascinantă autobiografie a secolului, „scrisă într-o proză care prin simplitatea ei vibrând de elasticitate intelectuală îmi apare ca limbajul viitorului”. (Din scrisoarea către *Germanic Review*, scrisă la 29 martie 1950, după ce, la 12 martie, Heinrich murise la Santa Monica în California.) Ultimii ani de viață Heinrich și i-a petrecut în apro

Thomas Mann - Temă

39

pierea lui Thomas, într-o armonioasă înțelegere cu el. „Cu tatăl tău mă înțeleg din punct de vedere politic foarte bine. El e ceva mai radical decât mine”, îi spusese Heinrich într-o zi Eri- căi Mann; aducându-și aminte de vechiul lor diferend, Thomas s-a amuzat copios la auzul acestor cuvinte...

Cu intenția de a compromite activitatea sa antihitleristă, adversarii i-au reamintit publicistului radicalizat naționalismul său de altădată. Răspunzând unui asemenea comentator răuvoitor, Thomas Mann a recunoscut deplina sa ignoranță politică din 1914, când se afla încă profund înrădăcinat în luteranismul și romantismul german. La 23 de ani matur ca artist, „sub raport politic am avut dimpotrivă (și asta e poate o caracteristică națională a germanilor) o maturizare foarte în- ceată, și de fapt izbucnirea războiului din 1914, zdruncinân- du-mă din temelii, m-a adus pentru prima oară în fața unor probleme, pentru care nu avusesem înainte nici un fel de în- clinatie”.

Viața unui mare artist alcătuiește o unitate organică, și această unitate transpare în toate manifestările ei. Chiar poziții retroactiv amendate se integrează în căutările lui, în depășirea unor limitări. Poziția adoptată de Thomas Mann în timpul primului război mondial era opusă celei apărute de adepții împăcării franco-germane. Ulterior, scriitorul însuși a subliniat injustiția ei, nu fără a preciza utilitatea acestei crize pentru evoluția lui. Aerul din Davos, îi explică doctorul Be- hrens proaspătului său pacient, Castorp, e excelent nu numai

împotriva bolii, ci și pentru stimularea ei, „căci revoluționează trupul, făcând-o să izbucnească din starea latentă în care se afla”. Războiul a activat și el un virus care viețuia latent. Îmbolnăvirea era iminentă, dar organismul putea produce anticorpi pentru a se imuniza pe viitor. În cei doi ani de chinuitoare elaborare a voluminosului său eseu, *Betrachtungen eines Unpolitischen*, Considerațiile unui apolitic, apărut în 1918, Thomas Mann a fost obligat să-și confrunte vederile cu realitatea, iar apoi, începând să constate neconcordanțe, să pornească spre depășirea lor. Această confruntare a scos la iveală destule prejudecăți, dar a făcut posibilă și eliberarea din blocajul acestora. Considerațiile unui apolitic păreau să marcheze în concepția lui Thomas Mann un pas înapoi, dar inaugurau totodată o vertiginoasă înaintare. Sesizarea ambelor aspecte are o importanță metodologică, depășind cazul în speță. De altfel, eseu fusese conceput nu atât ca un verdict obiectiv, ca un

40

Ion Ianoși

panaceu cu valabilitate universală, ci mai degrabă ca un bilanț intim în lumina conflictelor istorice, un prilej de verificare și actualizare a opiniilor proprii. Citatul din Tasso de Goethe dat ca moto: „Vergleiche dich! Erkenne was du bist!” („Compară-te! Cunoaște ceea ce ești!”) e lămuritor în acest sens. Al doilea moto al cărții e împrumutat din Moliere, Vicleniile lui Scapin: „Que diable allait-il faire dans cette galere?” („Ce naiba căuta el pe această galeră?”). Thomas Mann avea să răspundă laconic și spiritual: Muntele vrăjit. Nu e vorba de un facil joc de cuvinte. Eseul reține balastul de idei care ar fi compromis romanul; „cette galere” a fost indispensabilă pentru ca problemele grave ale epocii să fie transfigurate în forme artistice descătuse, lipsite de crispare, pentru ca meditația să devină încântare, vis, seriozitate lirică. Fără a fi trecut prin acest purgatoriu, reflex al purgatorului real, „apoliticul” Thomas Mann, „national-deutsch” în măsură excesivă, nu ar fi putut făuri cartea deschis europeană care este Muntele vrăjit. Trecerea s-a produs nesperat de repede pentru un scriitor temeinic și consecvent. „M-am trezit rușinos de târziu — fire cu totul și în toate privințele înceată ce sunt.” Așa se va defini el în scrisoarea din 3 ianuarie 1930 adresată lui Sigmund Freud. Eseul „apolitic” a apărut, cu totul anacronic, în anul capitulării Germaniei

wilhelmiene. Gânditorul lucid a sesizat nepotrivirea și a înfruntat-o curând — pe plan estetic în studiul Goethe și Tolstoi. Contribuții la problema umanității (1922), pe plan politic în cuvântarea Despre republica germană (1923), pe plan artistic în Muntele vrăjit (1924). În câțiva ani, organismul lui se refăcuse de pe urma celei mai grave crize prin câte i-a fost dat vreodată să treacă. Boala favorizase și de data aceasta sănătatea, victoriile fuseseră cucerite prin focul purificator al înfrângerii.

În cuvântarea Arta romanului, ținută în 1939 în fața studenților din Princeton, mărturisindu-și atașamentul neștrămutat pentru genul epic, pentru „geniul epic”, Thomas Mann numea romancierul cel mai autorizat reprezentant al artistului modern prin excelență — fără a ezita să concedă, totodată, nereceptivitatea Germaniei față de romanul european. Această opacitate, ca și neînsemnata difuziune a epicii germane în lume, se explica, după opinia sa, prin universul ei mitic și poetic — spre deosebire de orientarea socială a romanului francez —, prin atitudinea rezervată a culturii germane față de „democratismul înăscut al romanului ca formă artistică” și

Thomas Mann - Temă

41

față de spiritul democratic în genere. Vorbitorul avea în vedere secolul al 19-lea, în special a doua sa jumătate. Evidențiind însă, după Goethe și Gottfried Keller, faima europeană a lui Franz Kafka, farmecul poeziei kafkiene a visului și a fricii, poezie pe care o asimilează celor mai profunde și mai însemnate înnoiri ale poeziei mondiale, el și-a încheiat prelegerea printr-o constatare de ordin general: „în pragul secolului al 20-lea și în prima sa treime, [...] romanul german străpunge — formal și spiritual — sfera intereselor europene” (străpungere = Durchbruch).

Această pătrundere a fost înfăptuită cu hotărâtoarea contribuție a lui Thomas Mann însuși, cel care a îmbinat sensibilitatea mitic-poetică și acuitatea viziunii istoric-sociale, iar astfel a ridicat romanul german în universalitate. Creația sa este nu numai unitară, dar și perfect simetrică, geometric ordonată. Convențional segmentatele patru etape ale ei sunt marcate, fiecare, de câte două romane, unul „mare” și altul „mic”, care se completează reciproc și comunică între ele și pe verticală: epoca antebelică — Buddenbrooks, Casa Buddenbrook, și Königliche

Hoheit, Alteță regală; primul război mondial și anii ce i-au urmat — Der Zauberberg, Muntele vrăjit, și Bekenntnisse des Hochstaplers Feliz Krull, Mărturisirile escrocului Felix Krull (primele nouă capitole, în prima redactare); deceniul dictaturii hitleriste — Joseph und seine Brüder, Iosif și frații săi și Lotte in Weimar; al doilea război mondial și perioada postbelică — Doktor Faustus și Der Erwählte, Alesul (împreună cu a doua variantă — volumul întâi — din Felix Krull). Romanele „mari” stau asemenea unor pietre de hotar în viața scriitorului: la apariția primului avea 25 de ani, a următorului — 50, a celui de-al patrulea — 75. Mai mult decât atât, fiecare din aceste romane constituie un fel de centru gravitațional al povestirilor, eseurilor, cuvântărilor, scrisorilor din respectiva etapă; prin intermediul lor, se pot de fapt cunoaște integral preocupările scriitorului. Casa Buddenbrook face corp comun cu nuvelistica primului deceniu din activitatea sa; Muntele vrăjit rezumă căutările teoreticianului; Iosif și frații săi transpune în sfere mitice compensările la adresa unei Germanii care îl constrânge curând la emigrare (și luminează ulterioarele călătorii de mai scurtă durată în alte sfere din trecutul îndepărtat al umanității, de parcă reeditând tripticul flaubertian Trois Contes: Capetele schimbate, Legea, Alesul); Doctor Faustus sintetizează meditațiile sociale, filosofice, etice și estetice din anii celui de-al

42

Ion Ianoși

al doilea război mondial. Asemenea unei sinteze, acest ultim roman „mare” reface universul specific „german” al primei cărți, în posesia viziunii „europene” și „universale” din romanele intermediare. Adrian Leverkiihn este compozitor ca Hanno Buddenbrook, „prinț” precum Klaus Heinrich, „căutător al Gralului” ca Hans Castorp, „escroc” ca Felix Krull, vizionar ca Iosif, geniu ca Goethe și „ales” ca Gregorius. Demonstrația poate fi repetată pornind însă din orice alt punct al operei, partea comunicând întotdeauna intim cu întregul.

Confirmarea o găsim în Casa Buddenbrook, adesea opusă Muntelui vrăjit și romanelor următoare. Desigur, nu sunt de ignorat nici trăsăturile distincte ale romanului de debut. Realismul său tradițional, atenția acordată detaliilor palpabile din viața câtorva generații ale aceleiași familii patriciene, structura artistică apropiată altor cronici de înălțare și decădere burgheze

deosebește Casa Buddenbrook de scrierile târzii, căroră nu li se potrivește pe de-a întregul calificativul de „critică realistă”, deoarece ele stabilesc raporturi noi între etic și social, personal și istoric, fabulă și mesaj, real și mitic. Timbrul specific după care recunoaștem o pagină din Muntele vrăjit sau Iosif și frații săi nu este totuși străin Casei Buddenbrook: opțiunile spirituale de mai târziu se conturează de pe acum, în plan tematic, stilistic, estetic. Apropierea treptată de preferințele viitoarelor romane transpare încă din lectura acestei cărți: dacă viața senatorului și aceea a consulului Johann Buddenbrook pot fi descrise cu ajutorul unei formule artistice clasice, Thomas și Hanno pretind, în schimb, aplicarea unor principii mai moderne. Criza sufletească a tatălui, inadaptabilitatea fiului sunt redată într-o manieră care prevestește Muntele vrăjit. Dezbateră etico-filosofică trece pe primul plan, „faptele” sunt înlocuite prin „idei”, devin mai bine zis, prin condensare, idei, atenția se fixează asupra aventurilor intelectuale trăite de o personalitate „aleasă”, individul ca univers complex își asumă rolul de reprezentant al „lumii”, proza e impregnată decisiv de poezie, literatura — de muzică, textul — de subtext. Tradițiile balzaciene, atâtea câte au existat, cedează definitiv în fața „Bildungsroman”-ului goethean. În ciuda primelor aparențe, realismul lui Thomas Mann se manifestă din capul locului altfel decât la romancierii francezi ori englezi: socialul se face indirect prezent prin factorul etic, comunitatea — prin eroul singular, realul — prin ideal.

Thomas Mann - Temă

43

Povestea lui Hans Castorp autorul o definește, tot în fața studenților Universității din Princeton și tot în 1939, drept „Steigerung” (înălțare, potențare) pe calea alchimiei. „Povestea sa e povestea unei înălțări, dar ea este înălțare și în sine, ca poveste, ca povestire.” Modalitatea de creație la care râvnise dintotdeauna romancierul se suprapune aici temei. Dorința sa expresă era, încă de la Casa Buddenbrook, să transfigureze concretul în simbol, datele, faptele, întâmplările în altceva decât fuseseră ele inițial, într-un pretext al confruntărilor spirituale. Pe atunci, tânărul scriitor își atinsese doar în parte scopul și constata amărât obsesia criticilor de a identifica adrese exacte printr-un simplist „who's who?” Această idee fixă i-a urmărit pe

comentatori și în cazul Alteței regale, obli- gându-l pe romancier să riposteze. Este de-a dreptul aberant să iei totul ad literam și să vezi în carte un „roman de curte”, preciza el într-un articol din 1910. Scris cu un anume tâlc, romanul reprezintă o „alegorie didactică”, un basm instructiv despre criza individualismului și apropierea tinerei intelectualități de colectivitate și democrație.

Dublarea elementelor „naturale” cu altele simbolice, începută în primul roman și programatic postulată în cel de-al doilea, se realizează abia în Muntele vrăjit. Alteță regală nu fusese un succes deplin, dar reprezenta o experiență necesară, o etapă premergătoare reușitei depline. Moartea la Veneția iar apoi Muntele vrăjit au impus alchimista înălțare, potențare, ca pe o cucerire artistică modernă de prim rang.

Thomas Mann continuă astfel fraza citată anterior: „Povestirea folosește de bună seamă mijloacele romanului realist, fără să fie însă un atare roman; ea trece temeinic de granițele realismului, îl depășește prin simbol și-l face permeabil pentru spiritual și ideal. Ea face acest lucru începând chiar cu tratarea personajelor sale care, în percepția cititorului, sunt toate ceva mai mult decât par: sunt exponenții, reprezentanții, solii unor sfere, principii, lumi spirituale. Prin asta nu au devenit — nădăduiesc — niște umbre și alegorii schimbătoare. Mă liniștește, dimpotrivă, constatarea că cititorul simte aceste personaje — pe Joachim, Clavdia Chau- chat, Peeperkorn, Settembrini și cum îi mai cheamă — ca pe niște oameni reali, a căror cunoștință a făcut-o aievea.” Este vorba de veridicitate, dar nu într-un sens limitativ, ci cuprinzător și ambiguu. Scriitorul preconizează o variantă esențială a prozei contemporane; un romancier strâns legat de tra

44

Ion Ianoși

diții, nu neapărat și tradiționalist, devine, într-un moment când formula epicii poetice, simbolice, abstracte, magice, hiperbolice, parabolice (termenii sunt aproximativi, dar și complementari) avea puțini adepți de vază, unul dintre promotorii principali ai acestei orientări.

E de notorietate conflictul iscat între Thomas Mann și Arnold Schonberg. În dialogul său cu Serenus Zeitblom, Adrian Leverkiihn expune, la sfârșitul capitolului XXII din Doctor

Faustus, sistemul dodecafonic al compozitorului austriac, emigrat și el în Statele Unite. Neîntâlnind în textul romanului numele său, Schonberg l-a învinuit pe scriitor de însușirea ilicită a descoperirii muzicii seriale, fapt care l-a obligat pe Thomas Mann să adauge un post-scriptum, certificând, în raport cu acest gen de compoziție, „proprietatea spirituală a unui compozitor și teoretician contemporan, Arnold Schonberg”. Precizarea nu l-a satisfăcut pe compozitor și, părăndu-i-se minimalizatoare, a comentat-o în presă destul de brutal: „Desigur, peste două sau trei generații toți își vor da seama, care din noi doi e contemporanul celuilalt.” Concesia făcută i-a displicut însă și scriitorului, întrucât ea spărgea oarecum universul sferic al romanului său, dar mai ales fiindcă el nu recunoștea identitatea versiunii sale și a ideii lui Schonberg, tehnica dodecafonică având în carte o coloratură inedită.

Argumentul din urmă ^explică, de altfel, dezinvoltura lui Thomas Mann în folosirea unor date, idei, figuri preexistente. Multe pagini din Doctor Faustus folosesc principiul „montajului”; în țesătura artistică sunt introduse multiple citate, unele indicate chiar de romancier, altele greu identificabile ca atare. Preluarea elementului real, până la aparenta sa copiere, nu infirmă maniera artistică mai sus amintită, dimpotrivă, o certifică dintr-un nou unghi de vedere. Scriitorul e convins că-și poate însuși orice material din mediul înconjurător — inclusiv idei filosofice sau estetice —, tocmai pentru că nu acest lucru i se pare esențial, tocmai pentru că, încadrate în atmosfera cărții, subordonate viziunii sale, datele împrumutate devin principial altceva, își schimbă identitatea și funcția. De vreme ce nu referirea concretă la realitate, nu corespondența directă cu viața are importanță, scriitorul poate folosi orice pretext, orice cadru exterior, orice prilej tematic sau motiv auxiliar, transformându-le în bunuri proprii, inalienabile spiritului original al creației sale.

Thomas Mann - Temă

45

Necunoașterea ori nerecunoașterea acestei tehnici a pricinuit numeroase neînțelegeri. Critici și cititori s-au străduit adesea să identifice originea vreunui personaj, iar părintele lui spiritual s-a văzut mereu în situația de a preciza caracterul exterior, aparent al corespondențelor, identitatea fictivă și intrinsecă a eroului. Nu, desigur, Gustav Aschenbach nu este Gustav Mahler, Adrian

Leverkiihn nu trebuie identificat cu Friedrich Nietzsche, Moise diferă de Michelangelo, nici măcar eroul din Lotte la Weimar nu este Goethe, așa cum a fost el în realitate. Ignorarea acestui adevăr al artistului a provocat multe confuzii și anecdote. Marele monolog din Lotte la Weimar (capitolul al șaptelea), în care realitatea se împletește atât de strâns cu iluzia, fusese ilegal răspândită în Germania hitleristă, sub titlul Din discuțiile lui Goethe cu Riemer. La procesul criminalilor de război de la Nîmberg, procurorul englez a citat cuvintele lui Goethe din această broșură, crezându-le autentice. Eroarea a fost dată în vileag în suplimentul literar al ziarului londonez Times. Interpelat de ambasadorul englez la Washington, Thomas Mann a confirmat că textul îi aparține, adăugând însă: „Chiar dacă într-adevăr Goethe nu a rostit cuvintele atribuite lui de către procuror, ar fi putut perfect să o facă; prin urmare, într-un sens mai înalt, Sir Hartley a citat totuși corect.”

Mynheer Peeperkom din Muntele vrăjit nu este nici el o copie a personalității celui care i-a servit drept model — Gerhart Hauptmann. Mișcătoare sunt cuvintele prin care, la 11 aprilie 1925, Thomas Mann i-a cerut acestuia iertare pentru cutezanța de a fi împrumutat de la persoana sa sugestii spre a realiza simbolul neputinței maiestuoase, al monumentalității ridicele. „Am păcătuیت împotriva dumneavoastră. Eram strâmtorât, am fost dus în ispită și am cedat. Strâmtorarea era de natură artistică: eram în căutarea unei figuri, care era necesară și de mult prevăzută în compoziție, dar pe care n-o vedeam, n-o auzeam, n-o posedam. Neliniștit, îngrijorat și căutând-o mereu cu disperare, am sosit la Bozen — și acolo, la un pahar de vin, mi s-a oferit în neștiință de cauză ceea ce n-ar fi trebuit să primesc nici în ruptul capului, dacă privim lucrurile sub aspect omenesc-personal, ceea ce însă, fiind într-o stare de oarecare iresponsabilitate omenească, am primit, am crezut că am dreptul să primesc, orbit de convingerea entuziastă, de privițiunea, de certitudinea că în transpunerea mea (căci nu e vorba, firește, de viață, ci de o transpunere și stilizare în

46

Ion Ianoși

esență străină de realitatea vie sub aspectul ei exterior, iar sub cel interior abia înrudită cu ea), se va înjgheba din aceste elemente figura în veci cea mai remarcabilă a unei cărți — nu mă

îndoiesc de asta — remarcabile."

Era o nedreptate izvorâtă din sentimentul dreptății, iar Hauptmann a dovedit indulgență și generozitate față de gestul socotit de mulți ireverențios, elogiind romanul și sprijinind decernarea premiului Nobel lui Thomas Mann. La rândul său, autorul Muntelui vrăjit a manifestat stimă pentru confratele mai vârstnic, deși nu a renunțat în raport cu el la o fărâmă de ironie. Mărturie stau cuvântările: Despre republica germană (1923), rostită când dramaturgul a împlinit 60 de ani; Bun venit lui Gerhart Hauptmann la Miinchen (1929), în care se mai simt preocupările din Muntele vrăjit, contrariile din roman și problematizarea umanismului, susținute chiar cu citate din carte; Gerhart Hauptmann (1952), unde e reamintită personalitatea fascinantă a lui Peeperkom, ca și convingerea privitoare la „coincidența fantastică (von der iiberwirklichen Getroffenheit) a acestei fantezii portretistice" cu prototipul său. Nici în „romanul unui roman" despre Cum am scris Doctor Faustus (1949) nu lipsesc pagini închinat memoriei lui Hauptmann, a cărui personalitate contradictorie l-a preocupat intens și permanent pe Thomas Mann, față de care a manifestat multă afecțiune, dar de care a știut să se distanțeze când convingerile i-au cerut-o...

Unuia dintre exegeții operei sale, Pierre-Paul Sagave, romancierul îi confirmase încă în 1934 că Settembrini și Naphta sunt aproape integral produse ale imaginației sale, realitatea umană imediată fumizându-i în acest scop doar „unele puncte de reper". Două decenii mai târziu, aflând intenția criticului de a stabili corespondențe între înrăitul iezuit și Georg Lukâcs, filosoful și esteticianul de vază al timpului, Thomas Mann s-a alarmat și l-a rugat să renunțe la proiectul său. Arta și realitatea, preciza el, sunt lucruri deosebite, și ar fi de nedorit ca o asemenea paralelă să devină notorie. Fără a nega existența unui atare impuls (cu altă ocazie recunoscut deschis), el l-a considerat pur exterior. Ca atare, nici persoana reală nu poartă vreo răspundere pentru eroul fictiv, și nici acesta din urmă nu trebuie să dea seama pentru cea dintâi.

Alteță regală nu a fost un roman al curții princiare — subiectul Muntelui vrăjit nu este analiza critică a tratamentului tuberculozei. Constrâns de răstălmăciri, autorul s-a văzut nevoit să
Thomas Mann - Temă

sublinieze din nou această evidență. În scrisoarea deschisă Despre spiritul medicinei, adresată editorului revistei *Deutsche Medizinische Wochenschrift* (1925), Thomas Mann respinge tentativele de a stabili paralele directe cu activitatea sanatoriilor din Davos. Legătura — dacă în genere se poate vorbi de o legătură — dintre „Hofrat Behrens” și un „cunoscut” fiziolog el o consideră extrem de superficială; și ridiculizează încercarea de a vedea în Muntele vrăjit o critică a vieții medicale, ceva în genul romanelor lui Upton Sinclair despre abatoarele din Chicago. Medicală, cartea este într-un singur sens: educă omul pentru sănătate și viață. „În măsura în care o permitea naivitatea sa strengărească — spune Thomas Mann —, l-am lăsat pe eroul meu să presimtă o nouă umanitate, trecând prin maladie și moarte, prin cercetarea pătimășă a lumii organice, prin întâmplarea medicală.” La acest nivel înalt, apropierea dintre literatură și medicină, înfăptuită sub zodia cuprinzătoare a umanismului, e admisă și chiar salutară.

Der Zauberberg a apărut în 1924, anul unei intense activități publicistice desfășurate de autorul lui. Critica aspră a cărții lui Oswald Spengler *Der Untergang des Abendlandes*, Declinul Occidentului (1918-1922), cinstirea scriitoarei Ricarda Huch, prefața la cartea Selmei Lagerlof și la cea a lui Robert Louis Stevenson, cuvântările ținute cu prilejul unei festivități muzicale Nietzsche, a unei recepții la Amsterdam și a alteia, organizată de PEN-Club, la Varșovia — cât de disparate ca teme și totodată cât sunt de înrudite spiritual cu universul marelui roman toate aceste manifestări publicistice. „Problemele se revarsă unele într-altele”, spunea Thomas Mann în articolul Despre învățătura lui Spengler, delimitările pure între politică și cultură, social și estetic au devenit iluzorii, este în curs o „contopire a sferelor critice și poetice [...], un proces care, ștergând granițele dintre știință și artă, supunând gândirea unei transfuzii de fapte și spiritualizând forma, generează o specie de carte — dacă nu mă înșel, azi dominantă la noi — care ar putea fi denumită «roman intelectual»”.

Introducerea metodologică, urmată de analiza critică a gândirii spengleriene, este relevantă nu numai pentru tema tratată, dar și biografic. Thomas Mann îi reproșează lui Spengler apologia naturii (făcută fără noblețea goetheană) în dauna

spiritului. Spengler îi apare nihilist și inuman, pentru că „nu afirmă cultura, nu luptă pentru menținerea ei, nu amenință cu moartea și descompunerea doar din motive pedagogice,

48

Ion Ianoși

spre a le putea ține la distanță" — așa cum procedase autorul Muntelui vrăjit. În Tischrede în Amsterdam, cuvântul la recepția organizată în cinstea sa în 1924, Thomas Mann evoca spiritul orașului gazdă, al acestei „Veneții nordice" și, prin asociație, funcțiile simbolice ale culorii negre — negrul gondolelor venețiene, al costumelor patricienilor din Liibeck, al caselor străvechi din Amsterdam. Dar nu este oare negrul și insigna morții? Moartea, continua vorbitorul, are noblețea și rafinamentul ei, sălășluiește în inimi, dar să n-o lăsăm să pună stăpânire pe cugetul și gândurile noastre. Poeții sunt copii care fac griji vieții, tocmai pentru că boala și moartea nu le sunt străine, dar ei sunt oricum copii vieții, meniți să-i perpetueze valorile. „Fără îndoială, poetul care n-ar lua partea vieții într-un moment istoric ca cel actual, n-ar mai fi decât un oaspete tulbure pe meleagurile întunecate ale pământului." Copil poznaș al vieții, unul dătător de griji, adică un „Sorgenkind" îl numise și Set-tembrini pe Hans Castorp, cerându-i tocmai de aceea învoirea să-l dascălească. Hans se va dovedi un elev recalcitrant, dar care va avea totuși forța să se întoarcă la viață, chiar dacă pe cărări întortocheate. Autorul dorește cu ardoare acest deznodământ — și nu întâmplător reia aproape identic fraza citată în scrisoarea către Hans Pfitzner din 23 iunie 1925: „un artist în ale literaturii care, într-un moment european ca cel de față, nu s-ar situa de partea vieții și a viitorului împotriva fascinației morții, ar fi într-adevăr o slugă netrebnică". Thomas Mann împlinea cincizeci de ani, iar la banchetul organizat în cinstea sa, Tischrede bei der Feier des fünfzigsten Geburtstags, spunea între altele: „Dacă doresc o glorie postumă operei mele e să se poată spune despre ea că e prietenoasă față de viață (Icbens- freundlich). Da, opera aceasta e legată de moarte, o înțelege, dar vrea binele vieții. Prietenia față de viață (Lebensfreundlichkeit) e de două feluri: unul — simplu și robust, nu știe despre moarte nimic; celălalt știe, și numai acesta din urmă — cred eu — are o deplină valoare spirituală. Este prietenia față de viață a artistului, poetului și scriitorului." într-adevăr, reîntâlnind-o pe Clavdia

Chauchat alături de Mynheer Peeperkom și reamintindu-i discuția lor în franceză din „Noaptea Valpur- giei” despre genialitate, libertate și boală, Hans Castorp, „neeroicul nostru erou”, ajunge la o concluzie asupra întregii acestei sfere lunecoase de interese: „Există două drumuri care duc spre viață. Unul este cel obișnuit, direct și cuminte. Celălalt e periculos, duce la moarte și este drumul genial!” Și încă

Thomas Mann - Temă

49

o coincidență, pe care am mai amintit-o de altfel: ideile din capitolul Mynheer Peeperkom sunt reluate de autor în cuvântarea ținută în cinstea lui Gerhart Hauptmann la Miinchen, dezbătute într-un context similar, despre boală și sănătate, și întregite astfel: „Drumul genial este însă — acum urmează un cuvânt surprinzător — drumul german.” De fapt, această asociere nu ar trebui să ne mire: Clavdia Chauchat îl numise de la început pe Hans „tres allemand”, iar în discuția din care tocmai am citat îi reproșează faptul că posedă din plin egoismul germanilor, preferința lor pentru cunoaștere, nu pentru pasiune, unilateralitate prin care ei pot deveni într-o zi „dușmani ai omenirii”. Această observație conține prefigurarea teoretică a războiului mondial — dar romancierul, care în taină a și tras unele învățăminte de pe urma lui, și sperând că națiunea sa va avea capacitatea de a îmbina și neutraliza extremele, de a menține o dreaptă măsură între natură și spirit, rațiune și mit, sănătate și boală, viață și moarte, își învață eroul să nu accepte învinuirea.

„Die deutsche Mitte”, media germană nemediocră, echilibrul între extreme, constituia în acel moment istoric idealul lui Thomas Mann. Ideea trece ca un fir călăuzitor prin chemarea sa după primul război mondial Despre republica germană. „Calea de mijloc germană” îi apare vorbitorului o chezășie a umanismului, a depășirii unilateralității și a falselor antinomii care-l ademenesc pe omul modern: atomizarea estetică sau conformismul etic, absolutizarea personalității sau a statului, raționalismul filistin sau mistică. În roman dilemele extreme le personifică Settembrini și Naphta, în cuvântare alternativele sunt înfățișate, necaricatural, prin Walt Whitman, reprezentând luminile democrației moderne, și Novalis — tenebrele romantismului german. Apoteoza naturii sau a cugetului, a corpului sau a sufletului! Și corpul poate fi însă obiect al

meditației umaniste, precum în „imnul anatomic” al marelui poet american, sau ca în imnul dedicat de Hans Castorp frumuseții organice alcătuită din materie vie și coruptibilă, ascultând de un misterios impuls al împlinirii și al descompunerii... Interesul pentru boală și moarte, pentru patologic și decadent — conchide Thomas Mann în cuvântarea sa — este și trebuie să fie o altă formă a interesului față de viață și față de om, dovadă preocupările umaniste ale medicinei înseși. Povestea aventurii lui Hans Castorp era aproape terminată, când cu un zâmbet interior scriitorul lansa în fața auditoriu

50

Ion Ianoși

lui său din 1923 sugestia: „[...] și ar putea fi subiect de Bildungsroman faptul că aventura morții devine în cele din urmă o aventură a vieții, care duce către om.”

În Thomas Mann, artistul și filosoful, romancierul și eseistul se înțeleg bine. Dedublarea e numai aparentă, preocupările rămân aceleași. Un ultim, pentru moment, exemplu ni-l oferă amplul eseu Goethe și Tolstoi (1922), un adevărat „roman intelectual” și totodată un compendiu teoretic la Muntele vrăjit, o introducere ocolită, pe modele străine, în universul de idei și motive postbelice ale lui Thomas Mann. În Weimarul de altădată trăia un om, pe nume Julius Stotzer, care a avut prilejul unic de a-i fi întâlnit pe ambii titani de atunci, pe Goethe și pe Tolstoi. Legătura pe care o realizează întâmplător acest Stotzer îi dezvăluie lui Thomas Mann înrudiri spirituale adânci și de loc întâmplătoare. „Educația și mărturisirea”, pedagogia și autobiografia constituie deopotrivă, după opinia lui, sufletul operelor celor doi. Faust și Wilhelm Meister sunt „poeme educative, reprezentări ale formării omului” dar deopotrivă și „crâmpie ale unei mari confesiuni”. Goethe și Tolstoi, copii „naivi” ai naturii, sănătoși și robuști asemenea pământului din care-și trag seva, se află la antipodul marilor „sentimentali”, aristocrați ai spiritului, rafinați și bolnavi — la antipodul unui Schiller ori Dostoievski. Arta ne apare astfel în două ipostaze fundamentale, dezvăluind două tipuri de sensibilitate, două căi posibile de urmat: „filosofia sănătății” și „filosofia bolii”, creația obiectiv-clasică în opoziție cu cea subiectiv-romantică, Goethe sau Schiller, Tolstoi sau Dostoievski, plastica sau muzica. Nu degeaba s-a temut antecul Tolstoi de muzică, artă prin definiție

romantică, spirituală, germanică, străină „naturii”; și totuși puțini scriitori au înfățișat moartea cu atâta putere de sugestie ca el. Exegețului contradicția îi pare aparentă, de vreme ce moartea poate fi și ea un subiect umanist, ca în medicină. Mărturie stă interesul lui Goethe pentru materia organică, pentru circuitul biologic, pentru tainele corpului omenesc, interesul lui Wilhelm Meister pentru mâna unui cadavru, aflată acum pe masa lui de lucru, dar care cândva a fost mâna unei femei ce-și îmbrățișa iubitul, interesul lui pentru miraculosul raport dintre anorganic și organic, dintre neînsuflețit și însuflețit. Artistul, afirmă Thomas Mann, e dator să încerce în fața naturii nu numai sentimente lirice, el trebuie să scruteze procesele ei în profunzime, să fie medic, fiziolog, să cerceteze și ceea ce de obicei este

Thomas Mann - Temă

51

ascuns privirii. „Cum spuneam, arta este una între alte multe discipline umaniste, care toate — filosofia, dreptul, medicina, teologia și chiar științele naturii sau tehnologia — nu sunt la rândul lor decât diferite ipostaze, variațiuni ale uneia și aceleiași sublime și interesante probleme, față de care nu ne putem niciodată raporta destul de multilateral, destul de nuanțat, căci ea este omul; făptura umană — esența lor comună — este, ca să spunem cu Goethe, un «non plus ultra al întregii cunoașteri și activități umane», «alfa și omega tuturor lucrurilor nouă cunoscute»." (Goethe este citat de la început: „Am studiat cu râvnă, ah, filosofia / Din scoarță-n scoarță, dreptul, medicina, / Și din păcate chiar teologia" etc. — vezi traducerea lui Lucian Blaga — sunt cuvintele cu care Faust ni se recomandă la începutul primului său monolog.)

Tocmai omul, creația supremă a naturii și a spiritului, îi pretinde artistului să realizeze o unitate între pornirile sale autobiografice și cele pedagogice. Wilhelm Meister, „iubit al-ter ego" al învățătorului, avea de îndeplinit o misiune morală, estetică și culturală. De aceea, patosul autobiografic al cărții se transformă treptat într-un patos pedagogic, educarea propriului eu devine o tentativă de educare a umanității, perfecționarea eroului se suprapune influenței pe care acesta o poate exercita asupra omenirii. Numai astfel devine omul o personalitate într-adevăr creatoare.

Care să fie însă obiectivul major al pedagogiei artistice în Europa abia ieșită din războiul mondial, o Europă sfâșiată de crize? „[...] Occidentul european nu are oare senzația acută că și pentru el, pentru noi, pentru întreaga lume — și nu numai S>entru Rusia — se sfârșește o epocă: epoca burghezo-liberală-umanistă, născută în timpul Renașterii, adusă la putere de Revoluția franceză, și a cărei perimare, ale cărei ultime zvâcniri le trăim noi? Acum se pune problema, dacă moștenirea mediteraneană, clasică, umanistă aparține întregii omeniri și e de aceea eternă, sau dacă e numai o formă spirituală, atributul unei epoci, anume a celei burghezo-liberale, și de aceea poate muri o dată cu ea.” Thomas Mann urmărește revoluția din Rusia și mișcarea comunistă. El opune fascismul italian umanismului, remarcă o similară deplasare extremistă în Spania, observă felul în care până și Franța raționalistă „începe să viseze apocalipse”. Cât privește „fascismul german”, „el este păgâ- nismul popular, cultul lui Wotan, dacă ar fi să ne exprimăm cu dușmănie (și vrem acest lucru): o barbarie romantică. El e con

52

Ion Ianoși

secvent atunci când tinde să înăbușe științele umaniste, învă-
țământul clasic în favoarea existenței germane primitive”. Me-
morabilele cuvinte datează, repet, din 1922. Eseistul tatonează
un viitor pentru el incert. Înclină către un „socialism” german,
dar care nu se va realiza până ce „Karl Marx să nu-1 fi citit pe
Friedrich Holderlin” — o „întâlnire” parcă pe cale de a se realiza.
Deocamdată rămâne însă doar încrederea în om și umanitate,
încredere căreia restul merită să-i fie subordonat. În acest sens
pledează autorul și cauza ironiei, de dragul îndreptățirii unei
viziuni îndreptate ironic împotriva extremelor, spre a depăși
contrastele. „Ironia e patosul căii de mijloc”, iar poporul german
e dator să devină stegarul acestui patos în lume. Fiii naturii
aspiră continuu către spirit, fiii spiritului tânjesc după natură.
Humanitas, sinteză supremă, este scopul urmărit; în numele ei
trebuie Germania să-și urmeze împovărata cale a cunoașterii și
perfecționării...

Concluziile teoretice sunt de obicei mai rigide, dar mai exacte
decât imaginile artistice. Goethe și Tolstoi constituie radiografia
precisă a stării de spirit în care se afla Thomas Mann pe vremea
elaborării marelui său roman, exprimă în stare aproape nudă

esențialul pe care concomitent se străduia să-l capteze într-un simbol artistic. Dar fenomenul este mai bogat decât esența lui. Și, în cazul de față, Muntele vrăjit rămâne fenomenul viu, în care nu doar se înfruntă și se armonizează, sublimat, Schiller și Goethe, Dostoievski și Tolstoi, ci care mai reprezintă și un impunător edificiu autobiografic și pedagogic, un tablou desfășurat cu privire la alternative epocale, pe care le cunoaște și le sublimează personajul central, educându-se pe sine și îndeplinindu-și totodată datoria față de umanitate.

În 1912 Thomas Mann a vizitat-o câteva săptămâni pe soția sa internată într-un sanatoriu din Davos. Ele corespund celor trei săptămâni pe care Hans Castorp voise să le petreacă împreună cu vărul său bolnav, Joachim Ziemssen, și care în roman s-au transformat în șapte ani de miraculoasă detențiune. Primul capitol al romanului fixează impresiile trăite efectiv de scriitor. Ca și personajul său, îndată după sosire s-a simțit bolnav, iar cei doi specialiști ai sanatoriului, supunându-l unui examen medical, i-au recomandat să rămână „sus” o jumătate de an. „Am preferat să scriu Muntele vrăjit”, le va spune autorul în 1939 studenților de la Princeton, pe cât de laconic, pe atât de elocvent: a preferat să transpună tentațiile

Thomas Mann - Temă

53

din planul biografic într-altul impersonal, să le asimileze și să le transfigureze creator, să le depășească literar. Este o formă superioară de „înlocuire” a realului prin ideal, a vieții prin artă. Numai în acest fel reușesc scriitorii să parcurgă cele nouă cercuri ale Infernului, să încerce sentimentele lui Richard al III-lea și Macbeth, să asiste la legământul dintre Faust și Mefisto, să supraviețuiască — întocmai ca Cehov — salonului nr. 6.

Inițial, Thomas Mann plănuise lucrarea doar ca pe o replică umoristică a Morții la Veneția, un „joc satiric”, lipsit de gravitate, pe o temă identică. Tonalitatea a rămas în parte aceasta, scriitorul continuând să aprecieze cartea ca fiind „optimistă”: „poate singurul roman umoristic al zilelor noastre”. Și cu acest prilej a acționat însă „autoînșelarea productivă” care l-a făcut mereu pe Thomas Mann să subaprecieze inițial valențele ascunse ale subiectelor atacate. În aparență modeste, neînsemnate, scriitorul aborda „liniștit” aceste subiecte, iar când recunoștea, în întreaga lor amploare, dificultățile și riscurile pe

care le implicau, era prea târziu pentru a mai da înapoi. Întors acasă, autorul a început să scrie povestea lui Hans Cas- torp, nebănuind încă — sau nevoind să recunoască — faptul că ea se afla „într-un primejdios centru de gravitație” și că „gândea despre sine cu totul altfel” decât scriitorul. Romanul trebuia treptat să-și amplifice dimensiunile interioare, spre a prinde în țesătura sa întreaga problematică spirituală din primele decenii ale secolului. Pe romancier îl aștepta o muncă istovitoare, nu de trei săptămâni și nici măcar de șapte ani. Pentru a definitiva compoziția celor o mie două sute de pagini (din prima ediție germană), i-au trebuit doisprezece ani, în care timp, ca să nu-și piardă speranța, invoca adesea cuvintele lui Heine, „Seines Liedes Riesenteppich — zweimalhun- derttausend Verse” („Țesătura uriașă a cântecului său — de două ori o sută de mii de versuri”); și ale lui Goethe, „Dass du nicht enden kannst, das macht dich gross” („Faptul că nu poți termina te face mare”). Cei șapte ani petrecuți de Hans Cas- torp pe înălțimi, înălțimi despre care Settembrini îl prevenise că echivalează cu adâncurile, reprezintă „o fracțiune de timp mitic-picturală”, iar ceilalți — doisprezece — necesari evocării lor, au și ei semnificația lor simbolică, pot declanșa meditația melancolică asupra curgerii timpului, asupra corespondențelor geometrice și astronomice, asupra sensului esoteric al cifrelor la popoarele vechi.

54

Ion Ianoși

Jocul cu cifrele, cu tainicele lor înțelesuri, este la Thomas Mann o îndeletnicire statornică. În Iosif și frații săi el va evoca discuțiile tânărului Iosif cu învățătorul său Eliezer despre miraculoasa armonie dintre 3, 5, 7, 12, 60, 360 sau 365. Bătrânul Iacob are doisprezece fii, corespondențe terestre ale celor douăsprezece constelații cerești. Tot el povestește odată cum a doborât singur de șapte ori șapte dușmani — o licență poetică, deoarece acest viteaz fuge timp de șapte zile din fața socrului său mâniat, după ce muncise pentru obținerea Rahilei de două ori câte șapte ani. La rândul său Iosif, în vârstă de șapte-sprezece ani, călătorește cu niște ismailiți spre Egipt de șapte ori șaptesprezece zile, este vândut de ei lui Putifar ca a șaptea marfă, devine mâna dreaptă a acestuia după șapte ani, rezistă ispitei trupești din șapte motive, tălmăcește faraonului, în vârstă

de șaptesprezece ani, visele despre cele șapte vaci grase și șapte slabe, șapte spice pline și șapte uscate ș.a.m.d.

Simetriile Muntelui vrăjit ar putea prilejui un joc similar, nu lipsit de farmec, în ciuda aparentei lui gratuități. În răstimp de doisprezece ani romanul a fost configurat — asemenea lumii evocate — într-un întreg armonios, sferic, obținând în momentul apariției un succes cu totul neobișnuit. Thomas Mann era dispus să explice acest succes nu atât prin intrinseca sa valoare, cât prin receptivitatea sporită a intelectualității europene față de problemele dezbătute, prin ceea ce numea el „Schmerzenssympathie” (parafrizat — simpatia născută dintr-o durere comună). „Foarte germană”, cartea sa răspundea unor acute cerințe spirituale, condensa neliniști resimțite pe scară istorică, potența artistic o sensibilitate pe care războiul, înfrângerea, „dezordinea și suferința timpurie” o hipertrofiaseră maximal. Anul 1914, cu care ia sfârșit povestirea, marcase de fapt începerea ei. Intelectualul vremii parcursese până la și după acel moment aventuri fizice, morale și spirituale care-i ascuțiseră receptivitatea față de aventurile „ermetice” trăite de Hans Castorp. Antiteza vieții și a morții devenise problema fundamentală a timpului, ca și sentimentul că se destrămaseră iremediabil iluziile unei lumi vechi și că omenirea se află în fața unor perspective noi și tulburătoare. Momentul istoric cerea confruntarea omenirii cu întrebările eterne despre atributele omului, despre locul său în univers, despre sensul existenței sale. La ordinea zilei erau „veșnicile întrebări-ghicitoare ale umanității” — și Muntele vrăjit a atins o sută de ediții germane... în patru ani!

Thomas Mann - Temă

55

Hans Castorp se hotărăște, așadar, să-și viziteze vărul și, înarmat cu aromatele sale țigări de foi Maria Mancini și cu Ocean Steamships, o carte despre o temă atât de aridă și practică, sosește în sanatoriul internațional Berghof, se instalează în camera nr. 34 — cu două zile în urmă decedase aici o americană, îl lămurește, senin, Joachim Ziemssen —, coboară în sufragerie, face cunoștință cu Dr. Krokowski, care-l anunță că nu i-a fost dat niciodată în viață să întâlnească un om perfect sănătos; a doua zi dimineața, tot la masă, constată enervat că cineva a lăsat din neglijență să se trântască ușa, fără a iden-

tifica încă făptașul, întreține discuții cu vărul său despre mexicană „Tous-les-deux” și despre pneumotoraxul domnișoarei Hermine Kleefeld, îi întâlnește pe Lodovico Settembrini, apoi pe Clavdia Chauchat, femeia cu pomeți proeminenți și ochi migdalați, ochi care-i amintesc parcă de cineva, și pe mulți alți pacienți ai sanatoriului: rumena Marusia și „fiorosul” domn Albin, doctorul Blumenkohl din Odessa și doamna Salomon din Amsterdam, domnul procuror Paravant și domnișoara profesoară Engelhart, doamna Stohr și doamna Iltis, tânărul Rasmussen și Anton Karlovici Ferge. În curând „Satan face propuneri dezonorante”, anume Settembrini îl sfătuiește pe Hans să împacheteze în grabă și să se întoarcă acasă. Dar Hans Castorp nu este la fel de cuminte ca unchiul său James Tienappel, care va evada de pe munte după o experiență similară. Acomodarea lui a ajuns prea departe și treptat s-a accentuat: au început să-l preocupe și pacienții întâlniți, și „mișcarea vioaie” din trupul celor morți, și tehnica folosirii pledurilor în timpul odihnei în aer liber, pentru care face chiar „cumpărăturile necesare”; presimțind tulbure că o viitoare confesiune va putea avea loc numai într-o limbă străină, „încearcă să converseze în franțuzește”; identificând în Clavdia Chauchat o asemănare cu fostul său coleg de școală Pribislav Hippe, cunoaște dulcea și sălbatica mușcătură a dragostei, încercată odinioară și de Gustav Aschenbach; se încumetă să audieze o lecție „analitică” a doctorului Krokowski despre înrudirea dragostei cu moartea; inițiază dubioase „discuții la masă” asupra Clavdiei; pierde din ce în ce interesul pentru vapoare, pentru cei rămași acasă, pentru obișnuita curgere a timpului și, la un moment dat, constată cu uimire că nici țigările sale de foi preferate nu-l mai atrag. Febricitarea, consultul la Behrens și Krokowski, recomandarea lor de a urma un tratament ușor, nu sunt decât consecințele exterioare

56

Ion Ianoși

re ale acestei acomodări. Medicul-șef i se adresează pentru prima oară familiar, mărturisindu-i că l-a avut în vedere din prima clipă, l-a urmărit, l-a așteptat: „[...] am presupus cu destulă certitudine că, în fond, ești unul de-ai noștri și vei sfârși prin a-ți da seama ca atâția alții care au venit aici pentru desfătarea lor, au privit în jur strâmbând din nas, dar în- tr-o zi

au descoperit că ar face bine — și nu numai că «ar face bine», te rog să mă înțelegi cum se cuvine — să rămână aici, în această stațiune de munte, cu mai mult folos și dincolo de orice curiozitate gratuită." Medicul vede în Hans un vechi pacient, cu o boală latentă, pe care aerul înălțimilor o activează doar; noi ne dăm însă seama că maladia sa e tocmai disponibilitatea sa pentru boală, interesul pentru suferințele corpului, dar mai ales ale sufletului. Febra fiind un simptom secundar, Settembrini își va reînnoi propunerea, hotărât să-și asume întreaga răspundere pentru plecarea lui Castorp. Acesta însă va rămâne ca un școlar prost ce este, un copil poznaș al vieții, avid de aventură în ciuda pericolului care îl pândește, un Tannhäuser modern, dispus să stea șapte ani prizonierul doamnei Venus pe magicul munte.

Hanno Buddenbrook, Tonio Kroger, Gustav Aschenbach, descendenții unor echilibrați patricieni din nord, se avântaseră și ei — cu bună știință și acceptând toate consecințele — în marile aventuri ale unui spirit dezordonat. Hans Castorp este fratele lor bun, sânge din sângele lor, hanseat autentic, nu din Lübeck, ci din Hamburg, ceea ce e tot una, tradițiile marelui oraș comercial, scăldat de apele Mării Nordice, dar aproape și de Baltica, fiind aceleași. Hans vrea să-și lege existența de nemărginirea oceanelor, iar cartea uscată și practică însoțindu-l la Davos constituie o tainică aluzie la porniri și simpatii ce se vor putea doar mai târziu manifesta din plin...

Hans era copil când mama sa murise, căzând zguduită parcă de un hohot de râs. Tatăl său, Hans Hermann, o urmase curând. Copilul crescuse alături de bunicul său, senatorul Hans Lorenz, simbol al conservatorismului și al tenacității patriarhale. Caietul cu scoarțele presate și muchia aurită în care membrii familiei Buddenbrook însemnaseră nașterile, afacerile și decesele, până ce Hanno, în credința sa naiv-înțe- leaptă că „nu mai urmează nimic", trăsese cu tocul de aur, de la un capăt la altul al hârtiei, o frumoasă linie dublă — a căpătat acum înfățișarea unei cupe de botez cu o farfurioară, din 1650, pe spatele căreia fuseseră înscrise numele celor șap

Thomas Mann - Temă

57

te capi ai familiei Castorp. Ca și Hanno, micul Hans a trebuit să cunoască de timpuriu moartea, care i-a răpit în cele din urmă și bunicul, cu toată împotrivirea acestuia. El a înțeles latura

pioasă, spirituală și de o frumusețe tristă a morții, dar și pe cea nespitală, foarte materială chiar, nici pioasă, nici pătrunsă de o tristă frumusețe. Contemplându-și bunicul pe catafalc, el a avut revelația descompunerii organismului, a materiei, până la acel detaliu caracteristic pe care-l remarcase nu numai Aleoșa Karamazov la moartea părintelui Zosima, dar și Hanno Buddenbrook în întâlnirile ultime cu membrii familiei sale. „În vreme ce se petrecea această scenă, Hans Castorp avu credința că respiră, mai distinct decât până acum, emanația ușoară, însă atât de ciudat stăruitoare, ce-o cunoscuse cu alt prilej, care, spre rușinea lui, îi reamintea de un coleg de școală lovit de o boală supărătoare și, din această cauză, ocolit de toți, și că parfumul tuberozelor așezate pe mâini avea ca scop, printre altele, s-o înăbușe, fără să reușească de altfel, în ciuda risipei și persistenței lor.” Hans, trecut prin moartea bunicului sub tutela familiei Tienappel, se pregătea pentru o solidă carieră burgheză. De fapt, ochii lui albaștri de sub sprâncenele blond-roșcate nu satisfăceau curiozitatea nimănui, viața sa putea lua încă orice întorsătură: Hans era o „pagină încă nescrisă”. Sau, pentru a cita opiniile domnului Settembrini, numai aparent opuse, exprimând până la urmă același adevăr: „Un tânăr înzestrat nu este de loc o pagină albă ci, dimpotrivă, este o pagină pe care s-a și scris cu cerneală, deocamdată invizibilă, atât binele cât și răul, și este rolul educatorului să scoată în relief binele, dar totodată să șteargă cu un reactiv potrivit răul care ar vrea să se afirme.”

Într-adevăr, Hans și-a cunoscut bunicul în „două înfățișări”, sufletul său simplu și sănătos s-a împovărat de cunoașterea morții și a... mării. Și pe Hanno îl pasionaseră teatrul, muzica și marea. Cele patru săptămâni de adorație a mării la Travemiinde (de câte ori revine numele acestei localități balneare în autobiografiile lui Thomas Mann!) i-au mângâiat și răsfățat mai mult sufletul, făcându-l mai visător, mai sensibil. Iar tatăl său își descoperea, pe măsura înfrățirii spirituale cu fiul, aceeași slăbiciune. Atins de morbul melancoliei și al meditațiilor metafizice, Thomas Buddenbrook mărturisise surorii sale Tony (a cărei reacție launtrică este semnificativă: „Lucrurile acestea nu se spun”), îi mărturisise așadar că face parte din categoria oamenilor care preferă monotonia mării, reia-

Ion Ianoși

xarea deplină a plajei: „Ochii siguri, dârzi, fericiți și plini de spirit întreprinzător, de energie și de poftă de viață zboară din pisc în pisc, dar pentru a visa în fața acestei nemărginite întinderi de ape care își rostogolește valurile cu un fatalism mistic, năruitor, trebuie să ai o privire învăluită, deznădăduită, atotștiutoare, care a coborât cândva, undeva, în adâncuri de triste vârtejuri... Sănătate și boală: asta-i deosebirea."

Motivul mării este în creația lui Thomas Mann permanent încărcat de sensuri filosofice. „Marea nu e un peisaj, ea este o revelație a eternității, a nimicului și a morții, e un vis metafizic; iar cu ținuturile cu aer rar ale zăpezii veșnice lucrurile sunt îndeaproape înrudite. Marea și piscurile înalte nu sunt pământești, ele sunt elementare în sensul unei ultime și sălbatice măreții extraumane; și se întâmplă ca și cum artistul civil, orășan, urban, burghez se simte înclinat, atunci când e vorba de natură, să sară peste ce e peisaj pământean și să se avânte în căutarea directă a elementarului [...]" Iată mărturia din

1926, legată explicit de Hans Castorp, a unui hanseat descinzând din „Liibeck ca formă a vieții spirituale", dar totodată înfrățit spiritului din Veneția, Amsterdam, Hamburg — și Davos! Ultimul, al șaptelea, capitol din Muntele vrăjit îl inaugurează paragraful intitulat Plimbare pe țărm, consacrat timpului, timpului în sine și timpului ca subiect al povestirii. Autorul se întreabă, cum să explice unei ființe obișnuite, de „jos", schimbările petrecute cu eroul său, cum să-i sugereze scurgerea și totodată nemișcarea timpului în acest univers fermecat, amețitoarea identitate dintre „Astăzi", „Ieri" și „Mâine", dintre „Încă", „Iarăși", „Peste Puțin" și „De Acum înainte"? În ce fel să se facă înțeles? Și dintr-o dată îi răsare în minte imaginea plimbării pe malul mării, contemplarea stihiilor, care dilată spațiul și timpul, distrug orice stabilitate, certitudine, confundând „acolo" și „aici", „înainte vreme" cu „acum" și cu „după aceea". „O mare, iată, suntem departe de tine, dar, povestind, ne îndreptăm spre tine toate gândurile și toată dragostea noastră, invocându-te anume și cu glas tare, căci tu trebuie să fii prezentă în povestirea noastră, cum ai fost mereu și cum în mod discret vei fi mereu..." Întâlnirea cu eternitatea e sentimentul lui Hans Castorp, revelat cu acest prilej, ca și cu unul descris în capitolul anterior, anume în paragraful Zăpada,

intim înrudit cu cel tocmai invocat, dar și cu mărturisirile ulterioare ale autorului, din însemnările Călătorie pe mare cu Don Quijote (1934), conferința Arta romanului (1939)

Thomas Mann - Temă

59

ș.a. Stihia naturală și stihia epică sunt ipostazele aceleiași stări de spirit, ale unui catharsis declanșat de cunoașterea, înțelegerea, resimțirea veșniciei, ipostaze ale „înălțării”, ca și timpul, corpul uman, dragostea, boala, genialitatea, muzica — sintetizate toate în parabola „muntelui vrăjit”...

„Totuși, lui Hans Castorp îi plăcea această viață în zăpadă. Găsea că se înrudește în multe privințe cu plajele de pe țărmul mării: monotonia primitivă a priveliștii era comună celor două lumi; zăpada, această pulbere adâncă, vătuită și imaculată, avea aceeași funcțiune ca și nisipul de un alb-gălbui, de-acolo, de jos [...]” După o ninsoare abundentă, în cea de-a doua iarnă petrecută la Davos, eroul nostru se avântă într-o excursie pe schiuri în împărăția albului imaculat, înfruntând cu seninătate natura elementară, înfricoșătoare în măreția sa, în afara timpului și a spațiului, indiferentă la patimile omenești. Aici, în ademenitoarele înălțimi, în mijlocul oceanului alb, inform și uniform, într-o amorteală soră cu moartea, are Hans Castorp halucinanta viziune a destinului, revelația celor două fețe ale istoriei omenești, una sublimă, alta înfiorătoare, una paradisiacă, alta infernală, visul care-i vorbește de tinerețe, speranță, fericire, pace... și sângerosul ospăț. În șirul numeroaselor tentații de a ceda, de a se recunoaște înfrânt, de a gusta amarul dulce al destrămării, această viziune este una hotărâtoare, o chintesență a încercărilor la care îl supune soarta pe Hans — și totodată un prilej de a le depăși. Aproape înghețat, el se smulge hipnozei, îmbrățișării mortale a elementelor, și înțelege în fine — aici, acum — valoarea absolută a omului, superioară tuturor antinomiilor sale, idealul uman ca măsură supremă a tuturor lucrurilor: „în inimă vreau să-i

E)ăstrez morții întreaga mea credință, însă vreau să-mi aduc impede aminte că orice credință dăruită morții și trecutului nu este decât viciu, voluptate întunecată și antiumană atunci când poruncește gândului și conduitei noastre. În numele bunătății și iubirii omul nu trebuie să îngăduie morții să domnească asupra gândurilor lui. Și cu asta mă trezesc...”

Este concluzia lui Hans, anume subliniată de autor, profesiunea sa de credință care-l readuce alături de om și umanitate, eliberarea din mlaștinile morții — trezirea din beția lui Gustav Aschenbach, întrucât ce altceva reprezintă Venusberg dacă nu o nouă Veneție, și cine altul este Hans Castorp dacă nu un Tannhäuser romantic, plutind într-o altă gondolă pe ape care exală ademenitoare miasme?! Hans n-a ocolit pactul

60

Ion Ianoși

cu Diavolul, dar mai tânăr, mai simplu, mai tenace decât Aschenbach, a putut străbate nevătămat infernul. Hans Castorp a ieșit învingător, sau măcar în parte și pentru moment învingător: crezul său va putea fi verificat și concretizat în cursul unor noi bătăii, pe care însă autorul n-are deocamdată cum să le prevadă și să le înfățișeze. Victoria de moment a devenit posibilă și fiindcă plămădirea lui Castorp s-a produs cu un deceniu mai târziu decât cea a lui Aschenbach. Între timp chiar avuseseră loc ospețe sângeroase și pregătiri febrile în vederea altora, mai respingătoare, mai absurde. Într-o asemenea vreme, răspunderea ce apăsa umerii lui Hans era mai mare: aventura sa trebuia să devină un memento pentru intelectuali, educația lui spirituală — un prilej de reflecții pedagogice pentru umanitate.

Excursia pe schiuri a fost pe placul lui Settembrini, deși elevul său se arătase îndărătnic și deși nici acum ea n-avea cum să satisfacă pe deplin așteptările bravului pedagog italian. Pornind în aventura sa, de fapt inițiativă, Hans se gândea în sinea lui la Settembrini: „[...] îmi ești drag. Deși ești, ce-i drept, numai un flecar și un flașnetar, te dovedești plin de cele mai bune intenții și-mi ești mai drag decât mititelul iezuit și terorist neînduplecat, călăul și șfichiuitorul spaniol cu ochelarii lui care aruncă fulgere, măcar că are întotdeauna dreptate când vă certați... când vă certați ca pedagogi pentru bietul meu suflet, așa cum o făceau Dumnezeu și Diavolul disputându-și omul din Evul Mediu...”

Reproșul adresat lui Thomas Mann că s-ar fi raliat poziției reprezentate de Lodovico Settembrini a fost superficial. El a respins de fiecare dată această presupusă identificare a sa cu literatul italian. Ar fi fost o unilateralitate, cum și mai unilaterală ar fi arătat îmbrățișarea ideilor lui Naphta. Antigona nutrea un

respect profund și pentru forțele pământene, și pentru cele subpământene; excesele lui Creon au obligat-o însă să-i acorde prioritate lui Hades. Thomas Mann era „omul echilibrului”, dar nazismul îl va obliga să aleagă calea opusă acestuia, calea rațiunii și a umanismului. Când barca se apleacă spre dreapta, pentru echilibrare te apleci instinctiv spre stânga — va preciza el. N-ar fi fost firesc, ca pe măsura întăririi adeptilor lui Naphta, să se fi înclinat într-adevăr tot mai mult spre vederile lui Settembrini? Numai dacă poziția acestuia nu ar fi fost dintru început depășită și anacronică, iluzorie și ineficace. Conștient, de această limitare începând din

Thomas Mann - Temă

61

timpul elaborării romanului, autorul l-a conceput pe Settembrini ca pe un Don Quijote, ridicol în noblețea sa, angajat în lupte decisive cu morile de vânt; și l-a înfățișat cu ironie, cu un zâmbet când binevoitor, când batjocoritor până la persiflare. Pe parcursul atâtor „operationes spirituales”, disputele purtate pentru cucerirea sufletului său (de fapt pentru sufletul intelectualului european), Hans Castorp se convinge treptat că ambii protagoniști sunt niște „palavragii”, unul desfrânat și rău, celălalt filistin și linear, iar turnirurile lor nu sunt decât un „guazzabuglio”, un ridicol zăngănit de arme, incapabil să soluționeze problemele. În ochii lui Hans, ca și ai autorului și ai cititorilor, Settembrini este simpatic, în schimb Naphta, mai degrabă antipatic, dar contează nu atât afectele, cât clarviziunea. Luciditatea critică a surprins erorile ambelor tabere. „Era o ciocnire de principii și o încurcătură generală, era o mare confuzie, iar lui Hans Castorp i se părea că adversarii ar fi mai puțin îndârjiți dacă, pe când se certau, această confuzie nu le-ar copleși sufletele.”

„Homo humanus” și „princeps scholasticorum”, gingașul „Satana” și necruțătorul „Joiu jesuite à la petite tache humide”, Settembrini și Naphta exprimă două universuri, două sisteme de gândire unilaterale. La începutul romanului scriitorul ne vorbește despre „cele două înfățișări ale bunicului” Hans Lorenz Castorp — pe parcurs aflăm despre „cei doi bunici” ai lui și ai italianului, din Nord și din Sud, unul patrician din Hamburg, altul carbonaro din Milano, amândoi înveșmântați în negru în semn de protest împotriva prezentului nedrept — unul din stimă pentru trecut și

moarte, altul în numele viitorului revoluționar. Confruntarea acestor două ascendențe, ale lui Castorp și Settembrini, este semnificativă, ca și descoperirea pe care o facem mai târziu în ceea ce-l privește pe Naphta, care moștenise de la părintele său, Elia Naphta, originar din Galiția, mintea talmudică și convingerea înrudirii spiritului cu sângele, a cruzimii cu noblețea. Cu totul alta este tradiția intelectuală și biologică pe care o continuă Settembrini. Antichitatea elină și romană, Dante, Carducci și Ga-ribaldi l-au format pe umanistul italian; în timp ce, ajuns sub oblăduirea religioasă a lui Pater Unterpertinger care-l convertește la catolicism, Leo Naphta este educat în colegiul „Stella matutina”. Luministul și iezuitul se împlinesc în împărăția bolii și, parcă anume pentru a se înfrunța nestingherit, închiriază amândoi camerele croitorului Lukacek. Settembrini,

62

Ion Ianoși

după ce își exercită într-o relativă suveranitate atribuțiile de pedagog asupra lui Castorp, încercând să anihileze influența concretă și spontană a sanatoriului Berghof și mai ales a Clavdiei Chauchat, în a doua jumătate a romanului trebuie să facă față unui adversar implacabil în hotărârea de a-i distruge sistemul de vederi. Controversele lor reiau, într-o formă ascuțită și adesea parodiată, alternativele de până atunci ale întregii opere: spirit sau natură, democrație sau dictatură, libertate sau teroare, pace sau război, sănătate sau boală, individ sau colectivitate, independență sau supunere, dragoste sau ură, cultură sau barbarie, lumină sau întuneric, clasic sau romantic, moral sau amoral, liberalism sau obscurantism? Întrebările nu sunt abstracte, de aceea nici răspunsul nu poate fi linear. Settembrini apără într-adevăr echilibrul, progresul, rațiunea, „literatura”, dar de pe pozițiile unui umanism naiv și tradițional, copiat după veacul al 18-lea și începutul secolului al 19-lea, ajuns desuet în epoca revoluțiilor și războaielor mondiale. Naphta, dimpotrivă — iraționalist, mistic, apologet al barbariei — afișează un radicalism contemporan, la nivelul secolului al 20-lea. Nobilul Settembrini e conservator, înrăitul Naphta — aparent revoluționar. Naphta întreprinde critica orânduirii burgheze de pe poziții retrograde și radicale totodată, iar descendentul patricienilor hanseați recunoaște îngrijorat că

față de argumentele sale maximaliste armele blândului Settembrini sunt ruginite. Conflictul dintre Mozart și Wagner, dintre Goethe și Nietzsche a devenit caricatural, prototipurile au degenerat în epigoni grotești. Oricum însă, un Friedrich Nietzsche pe cale de a se transforma în Oswald Spengler și mai apoi de a decădea în Alfred Rosenberg reprezintă un pericol acut.

Liberalism sau totalitarism, capitalism tradițional sau fascism — iată dilema spre care converg disputele lui Settembrini și Naphta, exprimând în forme speculative conținuturi arzătoare nu numai pentru Castorp, dar și pentru Thomas Mann. Critica exceselor străine implică și o distanțare față de ispite proprii romancierului: individualismul apolitic și tentațiile iraționaliste, clasicismul simplificator și abuzul romantic, certitudinile lui Johann Buddenbrook și relativismul lui Gustav Aschenbach, „Liibeck”-ul și „Veneția”. Ironia lui Thomas Mann nu ne înșală: fiecare extremă ascunde un grăunte îndrăgit cândva de el însuși, sau continuând întrucâtva să-l fascineze. Capacitatea lui de a se observa cu luciditate, de a se

Thomas Mann - Temă

63

parodia și caricaturiza impune cu atât mai mult respect. De-acum Hans Castorp nu mai vrea să se identifice nici cu burghezul filistin James Tienappel, dar nici cu psihanalistul Edhin Krokowski. El dorește să cunoască fiecare atitudine posibilă, să le înțeleagă dinăuntru, cât mai lucid, confruntându-le și corectându-le mereu. Împreună cu autorul său, el se convinge de slăbiciunile bunicilor din sud și nord, italieni și germani, de incapacitatea vechiului umanism de a răspunde întrebărilor contemporane. Bătrâna epocă a Luminilor degenerase lamentabil, născând fantomatice „Asociații internaționale pentru organizarea progresului”, producând enciclopedii sociologice incapabile să aline suferința, reducând francmasoneria la o farsă mistică. Eroul și autorul refuză însă, totodată, noul antiumanism, scolastica modernă, obscurantismul contemporan, dogmatismul agresiv. Limitele trecutelor idealuri nu justifică lipsa unui ideal, platitudinea logicii îmbătrânite — absurdul, pâlpâirea slabă a luminii — întunericul. Un nepieritor merit al Muntelui vrăjit rămâne stigmatizarea barbariei, ca sistem ideologic și ca prefigurare a politicii totalitare.

Thomas Mann mixtează de fapt extremele, de „dreapta” și de „stânga”. Naphta perorează despre „teroare”, pe care o descrie ca pe un „comunism creștin”, întemeiat pe „proletariat” și avântat spre „socialism”, neiertător față de burghezie și capitalism, liberalism și umanism. Prin el, autorul însuși opune democrației orice fel de dictatură, fostă și viitoare, eclesiasti- că, de rasă ori de clasă. Amalgamarea opuselor i-o întreține experiența „dictaturii proletariatului” din Ungaria și Germania, precum și treptata fortificare a „național-socialismului”, prevestind instaurarea celui de-al „Treilea Reich”. Abia pe temeiul luptei comune împotriva hitlerismului din partea puterilor „aliate”, va ajunge el să disocieze antinazismul, îmbrățișat cu intransigență, de un anticomunism radical, pentru el inacceptabil.

Până la urmă contează nu atât titulatura, cât natura concepțiilor lui Leo Naphta, viziunea sa de ansamblu și principalele ei componente. Iezuitul ridică în slăvi „Evul Mediu clasic”, denigrează munca fizică și acceptă bucuros să fie numit „inimicus humanae naturae”, „dușmanul neamului omenesc”; se lansează cu sarcasm în „profeții catastrofice”: „Catastrofa trebuie să vină, va veni pe toate căile și în toate felurile” — inclusiv prin „războiul” necesar ca antidot la moliciunea tineretului și „pentru ameliorarea rasei”. Asemeni teolo

64

Ion Ianoși

gului luteran Eberhard Schleppfuss din Doctor Faustus, el justifică toate pedepsele instituite de catolicism, excomunicarea sau arderea pe rug, în numele salvării sufletului, crede în superioritatea lui Ptolemeu asupra lui Copernic, în victoria scolasticii asupra științei, predică „autoritatea absolută, disciplina de fier, sacrificiul, negarea eului și siluirea personalității”. Epocile sănătoase, exclamă el, cer nu eliberarea și dezvoltarea omului. „Ceea ce le trebuie, ceea ce cer, ceea ce vor avea — este Teroarea.”

În nuvela La profet (1904), dementul Daniel își încheia astfel proclamațiile: „Soldați! [...] vă dau spre jefuire — lumeaV („Soldaten! [...] ich iiberliefere euch zur Plunderung — die Welt!”). În romanul faustic scris cu patru decenii mai târziu vom întâlni exact aceleași cuvinte, rostite de poetul Daniel zur Hohe, care își citește, la o întrunire a cercului miinchenez dominat de

Sixtus Kridwiss, proclamațiile teroriste, redactate în numele unei energii absolute, Christus imperator maximus, gata să subjuge și să pângărească întreg globul pământesc. Naphta e veriga de legătură între primul și cel de-al doilea Daniel, urmărind, în calitatea lui de iezuit fanatic, o totală dictatură a ordinului său. „[...] dualismul binelui și al răului, al lui dincoace și al lui dincolo, al spiritului și al puterii trebuie să fie — pentru împărăția ce va veni — în mod trecător suspendat și înlocuit printr-un principiu care să împace asceza cu autoritatea. Iată ce numesc eu necesitatea Terorii.” În numele acestei Civitas Dei trebuie menținute și extinse pedepsele corporale, tortura, condamnarea la moarte, iar omul e îndemnat să admită și să comită vărsarea de sânge, să cunoască astfel „plăcerea cea mai profundă” a existenței sale. „V-ar plăcea să ucideți?” îl întreabă batjocoritor Settembrini, fără a bănuî că răspunsul paradoxal va veni curând.

A fi om înseamnă, pentru Naphta, a fi bolnav, în afara bolii neputându-se manifesta spiritul și împlini genialitatea. „Ca și cum toți oamenii sănătoși n-au trăit întotdeauna prin cuceririle bolii. Au existat oameni care au acceptat, în mod conștient și cu bunăvoie, boala și nebunia, ca să cucerească pentru omenire cunoștințe ce aveau să devină sănătate, după ce fuseseră cucerite prin demență, iar posesiunea și folosința acestor cuceriri, obținute printr-un sacrificiu eroic, nu mai depind de boală și de demență. Aceasta este adevărata crucificare.” într-o formă parodiată și absolutizată, romancierul îi atribuie lui Naphta unele idei pe care le împărtășea Hans

Thomas Mann - Temă

65

Castorp — și el însuși, dovadă studiile lui ulterioare despre Dostoievski, Nietzsche, Wagner sau descrierea lui Adrian Leverkiihn, în care ele sunt reluate aproape textual. De altfel, o parodiare asemănătoare realizează și prin intermediul lui Settembrini: filipica acestuia împotriva protestantismului „răsăritean” fiul lui Luther, fatal dezvoltării umanismului în Germania, o vom reîntâlni, într-o formă explicită, în publicistica antinazistă a lui Thomas Mann sau în același Doctor Faustus.

Penultimul paragraf din Muntele vrăjit este Marea irascibilitate, pregătire umoristic-simbolică a războiului. Atmosfera din Davos devine pe zi ce trece mai tulbură, oamenii acționează sub impulsuri neclare, manifestă o neobișnuită iritare, provoacă

scandaluri absurde, ca cel dintre Wiedemann și Sonnenschein, sau cel din grupul polonez. Pe Leo Naphta îl revedem pentru ultima oară în aceste împrejurări, nesustră- gându-se nici el conflictului fatal cu Settembrini. „Teroarea sfântă de care epoca noastră are atâta nevoie nu-i decât un scepticism împins până la ultima limită, un haos moral din care se înalță absolutul.” Asta, după ce Settembrini îi întrerupe ultimul monolog despre romantismul secolului al 19-lea, despre identitatea revoluției cu reacțiunea și a libertății cu războiul, nu mult mai brutal ca de obicei; dar în atmosfera încărcată de suspiciuni, nu mai poate fi vorba de concesii. Naphta nu vrea cu nici un preț să renunțe la duel. Tentativele lui Hans Castorp de a media o împăcare se dovedesc zadarnice. Iezuitul pare hotărât, puternic, anunță victoria iminentă a taberei pe care o reprezintă, dar Thomas Mann ne dezvăluie

În nuanțe subtile taina pe care o nutrește în adâncul sufletului: Naphta a fost și va fi înfrânt, el nu l-a putut și nu-l va putea niciodată cuceri definitiv pe Hans Castorp, iar în momentul când, prin declanșarea unui război distrugător, totul îi pare favorabil lui Naphta, acestuia nu-i mai rămâne decât să moară. Totul e dozat cu extremă precizie: conform principiilor sale liberale, Settembrini este hotărât să nu-l ucidă, dar nici Naphta nu dorește să omoare, ci să moară. Deznodământul, neașteptat și revelator, simbolizează eșecul dublu al existenței sale, în raport cu viața sa, care-i răstoarnă planurile, și în raport cu idealurile sale, pe care nu le poate realiza. Sinu- cigându-se, Naphta se revelează în același timp puternic și slab, puternic în idei radicale, slab în acțiunea practică — în orice caz, slab pentru adepți și urmași. Generozitatea autorului față de el implică și o ironie ascuțită, neîncrederea în cu

66

Ion Ianoși

vintele și gesturile spectaculoase ale dușmanilor umanității. „Supraomul” e demitizat. Verdictul e fără drept de apel. Deși vizează un destin simbolic, istoria îl va transfera într-un verdict necruțător la adresa călăilor virtuali și mai ales reali, care nu se vor da în lături de la ucideri efective, de la masacrarea atâtor nevinovați, încercând apoi, măcar unii dintre ei, să scape de răspundere prin sinucidere.

Un exeget al romanului, Hermann I. Weigand, îl încadrare, cu

asentimentul autorului, într-o celebră tradiție germană și universală, „The Quester Legend”, „Sangraal-” sau „Holy Grail romances”. Thomas Mann însuși explică filiația, în conferința Introducere în Muntele vrăjit, și caracterizează tipologia eroilor pe care-i va crea în continuare: „Eroul lor, indiferent că se numește Gawain, Galahad sau Perceval, este tocmai un quester, un căutător și un cercetător, care cutreieră cerul și infernul, și se ia la întrecere cu cerul și infernul, care încheie un pact cu necunoscutul, boala, răul și moartea, cu lumea de dincolo, lumea ocultă, care în Muntele vrăjit e definită ca fiind «îndoielnică» (fragwiirdig), tocmai ca să cucerească Gral-ul, adică înălțimile, cunoașterea, inițierea, știința, să găsească piatra filosofală, aurum potabile, izvorul vieții.”

Hans Castorp este un atare „Quester-Held”, asemenea lui Faust și Wilhelm Meister, Tannhauser sau Parsifal, iar romanul întreg — „Bildurigsgeschichte und Wilhelm Meisteriade”; o modernizare și o parodie a tradiționalei forme literare germane, respectiv o sublimare și spiritualizare a romanului de aventuri. Castorp este frate bun cu alți „căutători ai Gral-u- lui” și alți aventurieri ai lui Thomas Mann, mai rafinați sau mai telurici, ca Iosif, Adrian Leverkuhn, Gregorius sau chiar Felix Krull.

În călătoria sa pedagogică, eroul „simplu” (simplu ca și miticul Parsifal) vrea să descopere misterul vieții, să pătrundă în tainicul „templu al inițierii”, care într-o contemporaneitate prozaică devine sanatoriul Berghof, un natural loc supranatural în care se desfășoară banale și senzaționale competiții pentru cucerirea sufletului celui încă neinițiat. Înfruntarea celor doi mentori declarați este un segment important al acestei bătălii, dar nici pe departe singurul. Până la apariția lui Naphta, principalul adversar al italianului — cel al culturii occidentale, mediteraneene — este „răsăriteana” Clavdia Chauchat, zeita ademenitoare de pe noul „Venusberg”, cea care trânteste ușile în urma ei, pentru că „e atât de neglijen

Thomas Mann - Temă

67

tă”, și este neglijentă pentru că e bolnavă — un emisar al unei lumi atinse de morbul iresponsabilității și al genialității. În Clavdia recunoaștem ceva din Gerda Buddenbrook, dar și din Lisaveta Ivanovna, compatriota ei senină, ceva din echilibrata Rahila dar și din exaltata Mut-em-enet, soția lui Puti- far, care

nici ea n-a fost numai seducătoare, ci animată de o autentică pasiune, sau din hotărârea impunătoare și chiar înfricoșătoare de care dă dovadă Tamar, femeia care nu se lasă expulzată din istorie... Thomas Mann va admite că eroinele sale l-au interesat mai mult prin prisma general-umană decât specific-feminină, completând însă mărturisirea prin cuvintele lui Goethe: „Denn das Naturell der Frauen / Ist so nah mit Kunst verwandt" („Căci natura femeilor e atât de înrudită cu arta"); iar lecția sa despre Richard Wagner și „Inelul Nibelungi- lor" (1937) o va încheia tot cu finalul poemului goethean al vieții germane și universale: „Das Ewig-Weibliche / Zieht uns hinan" („Etem-femininul / Ne-nalță-n țării").

Privirea ușor ironică cu care o învăluie pe Clavdia Chau- chat nu destramă „etern femininul", farmecul ei tot mai perceptibil, acel farmec care o și absolvă în cele din urmă de rolul ispititoare pe care-1 joacă inițial. Clavdia Chauchat și nu Hofrat Behrens este reprezentantul cu adevărat autorizat al „muntelui vrăjit", autenticul lui proprietar spiritual. Figura ei e nucleul în jurul căruia gravitează toate motivele „periculoase" ale cărții: dragostea, boala, libertatea, moartea, geniul. Ea este noua Veneție, un nou Tadzio, e înrudită cu ciuperca de care vorbește în lecția sa doctorul Krokowski — impudicus aphrodisiacum —, simbol al dragostei și al morții. Pasiunea lui Hans pentru ea e o variantă îndulcită a fatalei atracții resimțite de Gustav Aschenbach pentru Veneția. Împătimirea lui culminează în Noaptea Valpurgiei, extraordinarul ultim paragraf din capitolul al cincilea, de dragul evidenței punctat cu citate din Faust. La șapte luni de la sosirea sa în acest „ținut genial", Hans se destăinuie frumoasei vrăjitoare, dar nu în limba maternă, ci în franțuzește, „[...] car pour moi parler français, c'est parler sans parler, en quelque maniere — sans responsabilite, ou comme nous parlons en reve" („[...] căci pentru mine a vorbi franțuzește e ca și cum aş vorbi fără să vorbesc — fără vreo răspundere, cam așa cum vorbim în 'is"). Este clipa când „prințul Carnavalului" se leapădă de convenții și îngrădiri, când i se poate adresa iubitei cu mult râvnitul „tu", când îi poate cere cu împrumut un creion, ca

liberte" („Va e mai dragă ordinea decât libertatea"), îi ironizează Clavdia pe germani, dar Hans nu este numai „bour-geois", ci și „poete" și „amoureux", de aceea se scufundă fără teamă în îmbietorul ocean al simțurilor și al libertății mortale, al acelei libertăți pe care întâia oară o gustase la șapte săptămâni după sosirea sa aici, șapte săptămâni scurse ca șapte zile, atunci când i-a anunțat pe cei rămași „jos" că a hotărât să nu se întoarcă, deocamdată, printre ei. Nu demult Hans îl vizitase pe Behrens pentru a vedea portretul Clavdiei; și provocase discuția despre legătura artei cu știința, circuitul materiei, tainele epidermei și moartea — „une destruction organique" („o descompunere organică"). Acum, în crescendo-ul final al Noptii Valpurgiei, el îi mărturisește Clavdiei convingerea sa, la care fără ajutorul ei nu ar fi ajuns niciodată: „Le corps, l'amour, la mort, ces trois ne font qu'un" („Trupul, iubirea, moartea, acestea trei nu fac decât una").

Marele său monolog este un imn păgân în cinstea acestei trinități indestructibile, un imn care păstrează ceva din voluptatea pierii lui Gustav Aschenbach, dar care prefigurează totodată și noi armonii ale umanității. „[...] le corps, lui aussi, et l'amour du corps, sont un affaire indecente et fâcheuse [...] mais aussi [...] une grande gloire adorable, image miraculeuse de la vie organique, sainte merveille de la forme et de la beauté, et l'amour pour lui, pour le corps humain, c'est de même un intérêt extrêmement humanitaire et une puissance plus éducative que toute la pédagogie du monde!... [...] Oui, mon Dieu, laisse-moi sentir l'odeur de la peau de la rotule, sous laquelle l'ingénieuse capsule articulaire secrete son huile glissante! Laisse-moi toucher dévotement de ma bouche l'Arteria femoralis qui bat au front de la cuisse et qui se divise plus bas en les deux artères du tibia! Laisse-moi ressentir l'exhalation de tes pores et tâter ton duvet, image humaine d'eau et d'albumine, destinée pour l'anatomie du tombeau, et laisse-moi périr, mes lèvres aux tiennes!" („[...] trupul, și ea, și dragostea trupului, sunt o chestiune nerușinată și supărătoare, [...] dar [...] este o mare glorie slăvită, imagine minunată a vieții organice, sfântă minune a formei și a frumuseții, iar iubirea este, pentru el, pentru acest corp omenesc, de un interes extrem tot atât de umanitar și reprezintă o forță mult mai educativă decât întreaga pedagogie a lumii!... [...] Da, Dumnezeule, lasă-mă să simt mireasma pielii

care iscusita pungă articulară secretă unsoarea lunecoasă. Lasă ca buzele mele să-ți atingă cu smerenie artera femoralis care pulsează în adâncul coapsei și care se bifurcă mai jos în arterele tibiei! Lasă-mă să-ți simt exalarea porilor și să-ți pipăi puful, imagine omenească de apă și albumină, sortită anatomiei mormântului, și lasă-mă să mor cu buzele lipite de buzele tale!")

Cântul acesta exaltat este o revenire, pe marea spirală a istoriei, la Cântarea cântărilor, la firescul începutului, la echilibrul vieții și morții, al corpului și spiritului — o revenire după ce a fost sorbită ultima picătură din cupa otrăvită a cunoașterii. În Noaptea Valpurgiei se întâlnesc Moartea la Veneția și Legea, Doctor Faustus cu Iosif și frații săi, romantismul cu clasicismul, estetica „sentimentală” cu o străveche și mereu modernă „naivitate”. Spiritul dorește întoarcerea la natură, eroul împovărat de înțelegerea morții — renașterea la viață nouă. Tentațiile periculoase, încă nu pe de-a întregul depășite, au pierdut din gravitate, fiind transpuse într-un plan comic: decadența este pe cale de a deveni un joc! Clavdia Chauchat, noua Veneție — feminină, gingașă și înțelegătoare — invită la jocul de-a dragostea, de-a boala, la jocul cu moartea, mai degrabă decât la moartea însăși. Ademenitoare, lipsită de gravitate și învăluită într-o tandră poezie, făptura ei vibrează de un lirism al înțelegerii și o ironie a complicității. Dușmană a moralistului Settembrini, ea nu este lineară, extremistă, neiertătoare ca Naphta, și tocmai de aceea nu piere. Settembrini și Naphta personifică principii, Clavdia este mai înainte de toate femeie, om care supraviețuiește prăbușirii propriilor ei principii unilaterale. Întoarcerea ei la Davos cu mynheer Pieter Peperkom dovedește că nu ideea nudă învinge, ci omul. Puter-nicele resentimente ale lui Settembrini și Naphta față de ea izvorăsc din conștiința efectului superior al influenței sale — umane, deci mai aproape de totalitate, de adevărul întotdeauna concret — asupra lui Hans: ei se întâlnesc în „reaua voință a educatorului față de femeie, care introducea un element tulburător și stingheritor, cu alte cuvinte această ostilitate tainică și originară care îi apropia — deoarece adversitatea lor era neutralizată de sentimentele de pedagogi care-i însuflețeau pe

amândoi".

Clavdia este un suflet viu, de aceea îl și înțelege pe Pieter Peepkorn, personalitate contradictorie, dar vie. „Personalitatea, după cât se pare, nu era educativă — și cu toate

70

Ion Ianoși

acestea, ce noroc poate constitui pentru cineva care călătorea ca să se cultive!" Deceționat de Settembrini și Naphta, Hans Castorp rămâne fascinat de Clavdia și de Peepkorn, simbolurile vieții triumfătoare, ale vitalității nestăpânite, maiestuoasă chiar în neputință, superioară virtuților abstracte. „Și dacă sunteți un partizan al valorilor — îi explică Hans nedumeritului Settembrini —, personalitatea este, în definitiv, o valoare pozitivă, cred eu, un element mult mai pozitiv decât prostia și inteligența, pozitiv în cel mai înalt grad, pozitiv într-un mod absolut, ca viața — pe scurt: este o valoare a vieții [...]" Peepkorn e și parodia — demnă de stimă — a marilor personalități „naive", sănătoase, puternice, a lui Goethe și Tolstoi. Ca viața însăși, el lasă în urma lui disputele sterile și-l cucerește pe tânărul erou sătul de antinomii. Pactul lui Hans cu Clavdia întru apărarea lui Peepkorn și cu acesta întru apărarea femeii iubite de amândoi este, în concepția autorului, o alianță umanistă a unor oameni vii în numele oamenilor vii, realizarea „căii de mijloc" pentru apărarea umanității. Clavdia părea la început indiferentă față de semenii, dar întoarcerea sa cu Peepkorn la Castorp dezvăluie generozitatea sufletului ei, care nu se va dezminți. Peepkorn se sinucide din motive opuse micului iezuit, din cauza unei hipertrofieri a personalității și dragostei pentru viață, ajunsă ciuntită, din cauza virilității lui secătuite; iar Clavdia părăsește din nou, de astă dată pentru totdeauna, muntele ei vrăjit.

Da, Clavdia se identifică prin excelență cu muntele magic, cu vraja muntelui Venus, de care Hans Castorp nu s-a desprins șapte ani. Prin Clavdia a cunoscut tânărul hanseat frumusețea, libertatea, genialitatea, cu toate că acasă nu fusese, evident, „un homme de genie", și ar fi putut ușor pleca din viață, ca oricare dintre predecesorii săi, neinițiat în tainele ei periculoase și înălțătoare. Clavdia l-a călăuzit prin împărăția suferinței și a morții, ca odinioară Vergiliu pe Dante prin iad, și l-a ajutat apoi să se reîntoarcă la lumină; căci imaginea ei, asemenea unei noi

Beatrice, l-a inițiat deopotrivă în tainele raiului, l-a învățat că uneori fără a trece prin infern nu poți ajunge în paradis. Astfel a parcurs Hans Castorp drumul prăpăstios al mântuirii sale.

„Dar toată tematica medicală este în cele din urmă doar o cale educativă care-l duce pe micul Hans prin experiența trupului spre ideea de om.” Precizarea se află în scrisoarea

Thomas Mann - Temă

71

din 15 septembrie 1927 către Adolf Pfanner, împreună cu o alta, tot importantă: Peeperkom „mi se pare și mie uneori” „cea mai viguroasă figură a cărții sub aspectul purei creații”.

„Artistul este adversarul înăscut al morții [...]” Concluzia scriitorului era prevestită de Muntele vrăjit. Nemărturisita metamorfoză a Clavdiei proba superioritatea vieții; și tot astfel repulsia lui Hans față de necuratele experiențe ale doctorului Edhin Krokowski. În eseu Aventuri oculte (1923) Thomas Mann evocă scenele demonice și ambigue văzute de el în casa doctorului Albert Freiherr von Schrenck-Notzing, asemănătoare celor din Muntele vrăjit. Mediumul Wili S. corespunde, în paragraful din roman îndoileli dintre cele mai grave (Fragzviirdigstes), lui Ellen Brand; spiritul Minna — spiritului-Holger; scriitorul însuși, tentat să se inițieze în misterele spiritismelor, ia înfățișarea lui Hans Castorp. În eseu autorul conchide: „Nu, nu merg la domnul von Schrenck-Notzing. Asta nu duce la nimic, în nici un caz la ceva bun. Iubesc ceea ce am denumit lumea moral-pământească (die sittliche Oberwelt). Iubesc poezia omenească, gândirea clară și umană, detest scrântirea creierilor și mocirla sufletească.” Un detaliu semnificativ evidențiază același protest al romancierului: Hans Castorp părăsește brusc ședința spiritistă, tocmai când dorința sa dementă de a revedea spiritul decedatului său văr pare a se înfăptui. În 1947, amintindu-și de vechea sa atitudine față de sferele oculte și de roman, Thomas Mann va preciza: „[...] sfârșitul capitolului, plecarea lui Hans Castorp din ședință, demonstrează convingător că și el consideră nedemn, păcătos, dezgustător, ceea ce văzuse.” Cronologic, aceasta e ultima tentativă a bolii — eșuată ca și cele precedente — de a-l acapara, de a-l perverti, de a-l desfigura spiritual pe Hans Castorp.

Literatura secolului nostru cunoaște clasici ai echilibrului și ai

dezechilibrului, scriitori armonioși și scriitori exaltați, autori născuți sub zodia vieții și autori fascinați de misterul morții, încrezători în soarta omenirii și pesimiști iremediabili. În orice epocă tulbure și tragică s-au conturat pregnant și alternative artistice, adesea opuse una alteia. Arta „apolinică” își are, ca și cea „dionisiacă”, măestrii ei contemporani, și nu este întâmplător că adesea ei s-au afirmat într-unul și același răstimp. Anii dinaintea și din timpul primului război mondial, ca și anii imediat următori, tocmai cei în care a fost conceput și scris Muntele vrăjit, au fost marcați de elaborarea că

72

Ion Ianoși

torva piese de bază ale prozei moderne occidentale: în căutarea timpului pierdut și Ulise, Procesul și Castelul.

O sensibilitate deosebită față de tragic s-a remarcat la scriitorii de limbă germană, împovărați de moștenirea Germaniei wilhelmiene și a Austriei habsburgice, de experiența dezastrului național german și de pulverizarea celui alt imperiu. Muntele vrăjit este tot o carte apocaliptică, în care răsună ecourile tragediei țării și a intelectualității ei, o carte înrudită cu și deosebită de romanele sau nuvelele lui Franz Kafka, Robert Musil, Hermann Broch, ca și de ale lui Lion Feuchtwanger, Alfred Doblin, Erich Maria Remarque, Arnold Zweig sau Heinrich Mann. Particularitatea lui Thomas Mann constă în capacitatea de a uni și sintetiza, de a arunca o punte de legătură între extreme, de a făuri un tip de roman care să valorifice poemele homerice și patimile biblice, seninătatea lui Tolstoi și frenezia lui Dostoievski. El este un umanist german, un optimist cu deznădejdea în priviri, un admirator al impunătoarelor construcții, neîncrezător în trăinicia lor, un adept al fericirii, conștient de suferințele care îi netezesc drumul. El urmărește un echilibru imposibil între lumină și tenebre, între viață și moarte. Această năzuință constantă îi asigură o situație oarecum singulară în proza primei jumătăți de veac. Rareori vom întâlni un scriitor modern care să poată fi la fel de bine încadrat printre tradiționali ca și printre moderniști, un romancier antidecadent și decadent în același timp, mai exact, un vrăjmaș al decadentismului ispitit de decadentă, un autor complex, complicat, uneori contorsionat, cu darul de a încerca limpeziri. Thomas Mann a priceput limitele umanismului și a rămas

umanist, a trecut prin tentații iraționaliste și s-a fortificat pe poziții raționale. El este un temperament constructiv, dar îl fascinează dezagregarea (deconstrucția?!), e liniștit și permanent frământat.

Să înțelegem bine, cum se va adresa el însuși cititorilor tetralogiei Iosif și frații săi, mai bine zis ascultătorilor săi, pentru că acolo se prezintă mai degrabă în postura rapsodului popular, să înțelegem bine, așadar: nu este un lucru simplu, discipol al lui Nietzsche fiind, să te delimitezi tot mai decis de post- și pseudo-nietzscheeni, să-i înțelegi pe Gustav Aschenbach și pe Adrian Leverkiihn ca pe niște frați spirituali, să te apropii de ei aproape până la identificare, să deplângi soarta lor tragică și să ai totodată tăria morală de a spune despre ei tot adevărul, să avertizezi omul de o asemenea fundătură! Ce

Thomas Mann - Temă

73

vis temerar, să poți continua deopotrivă filiera homerică și cea biblică, descrie întoarcerea lui Ulise în Itaca, dar și suferințele din Ghetsemani, să poți urmări aventurile lui Panta-gruel, dar să cunoști și soarta contelui Ugolino della Gherardesca, să contempli la Austerlitz, alături de Andrei Bolkonski, cerul sublim, dar să-ți asumi, împreună cu Ivan Karamazov, crima comisă de Smerdeakov, să făurești un nou Wilhelm Meister, care să smulgă contemporanilor și exclamația nietzscheană „Ecce homo!”

Thomas Mann este un clasic născut din țările romantismului, iar Muntele vrăjit — manifestul programatic al acestei simbioze, definite chiar de autor printr-o formulă revelatoare în laconismul ei: „Romantismul morții plus afirmarea vieții”. Acest ideal cartea îl dezvăluie treptat; cunoscând gustul amar al morții, eroul devine apt pentru viață. În viziunea romancierului, moartea este unul dintre pedagogii nevăzuți, îndeplinind o funcție superior educativă. Negarea morții are loc abia în ultimă instanță, după ce a fost în prealabil solicitată în scop terapeutic. Scriitorul nu preconizează respingerea ei din capul locului, ci o depășire integratoare, o decantare farmaceutică a otrăvurilor cu scopul de a obține o concentrație cu virtuți curative. În epoca noastră — susține Thomas Mann — omul cu adevărat rezistent la decadentă este cel care, resimțind adânc fascinația ei, extrage din acest contact maladiv înțelegerea și puterea necesare autenticei eliberări. Ca să poată părăsi ședința spiritistă, Hans

Castorp trebuia să fi participat la ea și chiar să fi acceptat pentru o clipă ideea fantasmagorică a materializării spiritelor.

Contactul cu sferele oculte este un singur exemplu, deși dintre cele extreme. Domeniile cu adevărat ispititoare posedă un farmec autentic, își dezvăluie lent pericolele. Vraja lor este ambiguă, după cum ambiguu este cuvântul „vrăjitor”: abjectul Cipolla este un „Zauberer”, dar tot astfel iscălește Thomas Mann unele scrisori către membrii familiei sale, iar „Zauber- berg”-ul simbolizează deopotrivă războiul și pacea, infernul și paradisul. Asemenea domenii sublim-periculoase sunt, la Thomas Mann, timpul și muzica. Paragraful imediat anterior celui mai sus invocat, Profuziune de armonie (Fülle des Wohl- lants), explicitează tema muzicală a romanului, adaugă tentațiilor încercate de Hans Castorp una cu deosebire semnificativă. Clavdia Chauchat părăsise Berghoful, iar în absența ei (sau tocmai pentru a o regăsi?) Hans se aruncă în vârtoarea

74

Ion Ianoși

noii sale pasiuni pentru muzică, slujindu-se de gramofonul recent procurat de administrația sanatoriului spre a-i distra pe bolnavi. Punând stăpânire pe cele douăsprezece albume, fiecare cu câte douăsprezece plăci, el se lasă fermecat, rând pe rând, de istoria Aidei, a lui Radames și Amneris, de un preludiu simfonic francez, de pasiunea mistuitoare a lui Don Jose pentru Carmen, de durerea lui Valentin în fața sorții crude a Margaretei și, mai presus de toate, de liedul lui Schubert, Teiul. „Liedul despre care este vorba însemna mult pentru el, o întreagă lume, o lume pe care, în orice caz, o iubea — căci altminteri n-ar fi fost atât de pasionat de obiectul care o simboliza.” Dacă sufletul său nu s-ar fi arătat atât de receptiv față de universul simbolic al acestei muzici, viața lui ar fi luat o altă întorsătură, fiindcă — ne lămurește autorul — în cântecul atât de gingaș sălășluiește moartea, iar atracția pe care o exercită asupra lui Hans exprimă și stimulează tocmai interesul său constant pentru destrămare. Sensibilitatea aceasta pare la început cucernică, virtuoaasă, dar, ca urmare, „se iveau efectele tenebrelor”. O capodoperă a spiritului, saturată de Moarte! Hans ascultă plin de o tulburare complice, însă știe să se și apere: „Da, renunțare și stăpânire de sine — astfel trebuia caracterizată victoria asupra acestei iubiri, asupra acestei magii a sufletului cu urmări tenebroase!”

Contemplând abisul, simțind dorința prăbușirii, Hans reușește în cele din urmă să devină stăpânul acelei vrăji sufletești („Seelenzauber”: noua variantă a cunoscutului termen!), să-și depășească tentațiile. În inima sa pătrunde cuvântul dragostei și al viitorului, un viitor umanist, neclar încă, dar acceptat din ce în ce mai hotărât. Amintindu-și de Teiul, Thomas Mann însuși va preciza, într-o scrisoare către Agnes E. Meyer, la 12 ianuarie 1943: „Liedul acesta a devenit pentru mine un simbol a tot ce se cere iubit, a tot ce e seducător și conține un tainic germene de disoluție. Elementul romantic e mult mai atrăgător, chiar mai spiritual decât elementul umanist. Dar simțeam încă de pe atunci că spiritul nu are dreptul să se lase sedus de acest element atrăgător, atunci când e în joc omul într-o atare măsură ca azi. Meditațiile personajului și ale autorului despre liedul schubertian comunică intim cu un paragraf anterior, din capitolul al patrulea, Suspect politic!, în care, pe aceeași temă a muzicii, Lodovico Settembrini își exercită de timpuriu talentele de orator-procuror. Umanist și literat, Settembrini a jurat pentru totdeauna credință limpezimii spirituale, certitudini

Thomas Mann - Temă

75

lor, pe care le vede întruchipate în universul literelor. Stabilind o antiteză cu adânci implicații estetice, el opune muzica literaturii, socotind-o pe cea dintâi „semiarticulatul, problematicul, nejustificatul, indiferentul”. Muzica, în manifestările sale pure, este periculoasă pentru oameni, cu deosebire pentru neexperimentatul Hans Castorp. „Muzica trezește timpul, ne trezește la desfătarea cea mai rafinată ce ne-o oferă timpul, ea trezește... și chiar prin aceasta este morală. Arta este morală în măsura în care trezește. Dar ce mai reprezintă ea când acționează în sens contrar? Când amortește, adoarme și pune bețe-n roate activității și progresului? Muzica are și această putere, știe minunat să exercite o influență aidoma stupefiantelor. Este o influență diabolică, domnii mei! Stupefiantul vine de la diavol, căci aduce cu sine stupiditatea, încremenirea, inactivitatea și indiferența slugarnică... Dăinuiește ceva neliniștitor în muzică, domnii mei. Susțin că este de esență ambiguă. Nu merg prea departe calificând-o suspectă din punct de vedere politic.”

Umanismul mai puțin fermecător și spiritual la care se va

referi Thomas Mann este, inversat, tocmai punctul de vedere al domnului Settembrini, literatul clasic și echilibrat. Scriitorul îl ironizează încă de pe acum pe italian, dar recunoaște prin el „influența diabolică” a celei mai germanice stihii, care-l va pierde pe genialul Adrian Leverkiihn. „Politisch verdächtig”, „suspect politic”, este o formulă ușor ridicolă în intransigența ei (tolstoiană?!), nu lipsită însă de miez. Settembrini o va aplica și ironiei, distanțării romantice de convingerile ferme. Ea se poate aplica și unei alte sfere ambigue, lipsite de seninătate clasică, anume timpului, timpului subiectiv și muzical, acelei scurgeri continue pe care cu greu o poți localiza, care se împotrivește divizării și determinării, introducând în viață o dulce și îmbătătoare relativitate. Paragraful Digresiune asupra ideii de timp, meditațiile conținute despre natura imperceptibilă a timpului, mai apoi paragraful Schimbări, cu introducerea caracteristică: „Ce este timpul? O taină — ireală și atotputernică”, pornesc toate de la axioma intimei corelații dintre muzică și timp, valori concrescențe în periculoasa dar indispensabila educație a lui Hans Castorp. Legătura timp-muzică-povestire o explică autorul însuși, în memorabila Plimbare pe țarm. Povestirea comportă „două feluri de timp: în primul rând, propriul ei timp, adică durata muzical-reală care-i condiționează scurgerea și apariția; și în

76

Ion Ianoși

al doilea rând, timpul propriu conținutului ei, care se prezintă în perspectiva unui aspect atât de diferit, încât timpul imaginar al povestirii poate sau să coincidă aproape complet cu scurgerea sa muzicală, sau să fie la îndepărtare astrală”. Timpul se poate transforma dintr-o importantă componentă a povestirii în chiar obiectul ei — în acest caz „Zeitroman”-ul capătă un aspect și un sens dublu: „roman al epocii”, el devine totodată „roman al timpului”. Într-un sens anumit, Thomas Mann s-a angajat și el „în căutarea timpului pierdut”...

În citatul de mai sus, muzica este asociată timpului real, obișnuit, unidimensional. De cele mai multe ori se întâmplă invers, muzica sugerând cu deosebire conținutul imaginar, sugestiv-simbolic al povestirii; și tocmai în acest din urmă sens poate fi ea considerată ca unul dintre eroii centrali ai prozei lui Thomas Mann. Mă gândesc nu atât la pasajele în care este

vorba despre muzică, cât mai ales la natura imaginilor, la specifica lor saturație muzicală. Într-o lungă scrisoare din 15 septembrie 1946 scriitorul va împărtăși prietenului său Bruno Walter convingerea cu privire la rolul hotărâtor al ritmului, al muzicalității în arta prozei; și va mărturisi satisfacția resimțită atunci când, după apariția primului său roman, un critic i-a asemănat activitatea de artist cu aceea a unui dirijor. Talentul muzical, își va continua el meditațiile în amintita scrisoare, este încununat de o aureolă mai strălucitoare decât aceea a literatului, și pe bună dreptate; de aceea copilăria lui Bruno Walter a fost probabil mai fericită decât propria sa copilărie. Stima pe care o poartă marelui dirijor este însă cu atât mai vie, cu cât acesta nu s-a mărginit la „înalta incertitudine a imperiului tonurilor”, ci a știut să prețuiască spiritul articulat, cuvântul, ideea, a dorit adică să fie, prin cartea sa de amintiri, „om complet”, năzuință îndeobște rar întâlnită la compozitori, pregnantă totuși la Beethoven, și care i-a adus lui Wagner atâția prieteni printre scriitori.

Raționamentul este reversibil: din direcția opusă, Thomas Mann a tins spre aceeași totalitate, slujindu-le pe Calliope și Euterpe în aceeași măsură, cucerind, în calitate de literat, dragostea multor muzicieni de vază. A scris mult despre muzică, dar, mai ales, a scris muzical, îmbinând arta clasică a literelor cu arta romantică a sunetelor, încercând să realizeze și pe acest plan o înfrățire între real și ideal, între seninătate și demonism, între spiritul lucid și cel vizionar.

Thomas Mann - Temă

77

La prelegerea din 1939 de la Princeton, romancierul a recomandat studenților să nu se despartă de Muntele vrăjit după întâia lectură, ci să mai citească o dată cartea. Poeții sunt, de fapt, „pictori, sau graficieni, sau sculptori, sau arhitecți, sau mai știu eu ce alți artiști, care și-au schimbat locul. În ce mă privește, mă socotesc muzician între poeți. Pentru mine romanul a fost întotdeauna o simfonie, o operă a contrapunctului, o țesătură tematică (Themengewebe) în care ideea joacă rolul motivului muzical.” Și mai departe: „Tocmai de acest lucru se leagă și îndemnul meu pretențios de a citi Muntele vrăjit de două ori. Complexul relațiilor muzical-ideale (den musikalisch-ideellen Beziehungs-Komplex) care îl constituie poate fi bine

înțeles și savurat, numai după ce-i cunoști tematica și ești în stare să-i interpretezi formulele simbolic-aluzive nu numai retrospectiv, ci și privind înainte."

„Fără muzică viața ar fi o rătăcire" — exclamația nietzscheană continuă să fie crezul lui Thomas Mann. Muzica rămâne pentru el o temă permanentă, un obiect de meditație, dar și un principiu estetic călăuzitor. Nu întâmplător vorbește scriitorul, la scurt timp după apariția romanului său, de „dialectica muzicală" a Muntelui vrăjit. Tentațiile și avatarurile intelectualului modern își vor găsi ulterior expresia într-un roman muzical despre muzică. Drumul duce firesc spre Doctor Faustus, unde vom reîntâlni temele cunoscute ale muzicii, romantismului, morții, întreg acest univers abisal, înfățișat dinăuntru, asimilat și totodată renegat. Analiza va deveni acolo tăioasă, după exemplul istoriei înseși, care a subminat multe iluzii, personale sau naționale. Muntele vrăjit inaugurează astfel marea autocritică a spiritualității germane moderne, desăvârșită, după un sfert de veac, în Doctor Faustus.

4

POEZIE SI ADEVĂR

/

Pentru Thomas Mann anul 1933 avea să marcheze întâlnirea lui Richard Wagner cu eroul biblic Iacob, fiul lui Isaac și al Rebecăi. După o jumătate de veac de la moartea compozitorului la Veneția, admiratorul tetralogiei mitice a Nibelungilor elabora prelegerea solicitată cu acest prilej de mai multe orașe europene; în același timp, la Berlin se afla sub tipar volumul Istoriile lui Iacob (terminate în 1930), care marca începutul propriei sale tetralogii biblice. Pe Thomas Mann îl încântau corespondențele tainice dintre viața trăită în secolul anterior și cea desfășurată în urmă cu trei milenii și jumătate, și nici nu bănuia că aspirația sa constantă spre descoperirea acestor corespondențe va fi în curând satisfăcută de istorie în modul cel mai brutal. Prima sa conferință pe tema Suferințele și măreția lui Richard Wagner a avut loc în Auditorium Maximum al Universității din München, la 10 februarie, după douăsprezece zile de la investirea lui Hitler în funcția de cancelar al Reichului, eveniment care i se păruse lui Thomas Mann o trecătoare parodie. A doua zi după prelegere, cu bagajele necesare unei scurte călătorii în străinătate, scriitorul plecă spre Amsterdam,

Bruxelles, Paris. Știrile despre incendierea Reichstagului, victoria naziștilor în alegeri, înlocuirea frazeologiei liniștitoare prin teroarea fățișă, ca și vestea unei „instigații criminale prin radio și presă” împotriva viziunii sale asupra lui Wagner, l-au ajuns din urmă în munții Elveției, unde se odihnea. Proiectată pentru câteva săptămâni, plecarea sa din Germania a fost definitivă. Manuscrisele romanului, cele nepredate editorului berlinez S. Fischer, rămăseseră în casa din Miinchen, sechestrată de naziști. Săvârșind un rar act de curaj și de abnegație, fiica mai mare, Erika, s-a întors în locuin

Thomas Mann - Temă

79

ța părintească, reușind să intre în posesia acestor manuscrise și să le scoată clandestin peste graniță. În toamna aceluiași an, Thomas Mann se stabilea la Kiissnacht, lângă Ziirich. Retrăgându-i-se cetățenia germană, el obține temporar cetățenia cehă. În 1938 pleacă în Statele Unite ale Americii, se stabilește întâi la Princeton, iar apoi pe malul Pacificului, în California, în 1944 devine cetățean american, pentru ca în 1952 să se întoarcă pentru ultimii săi ani de viață tot în Elveția.

„Patrioții” nu-i vor ierta atitudinea tranșantă împotriva celui de-al Treilea Reich. Se va găsi și publicistul Manfred Hausmann, care, speculând neinformarea cititorului german, să lanseze după aproape un deceniu și jumătate calomnia potrivit căreia scriitorul i-ar fi cerut în 1933 ministrului de Interne hitlerist Wilhelm Frick permisiunea de a se reîntoarce în Germania. În răspunsul trimis redacției Neue Zeitung la data de 25 iunie 1947, Thomas Mann a arătat că național-socialiștii ar fi fost dispuși să treacă peste neînțelegerile din trecut în schimbul unui sprijin acordat de el pe viitor, că ar fi dorit întoarcerea sa în țară, că i-au și propus-o, dar el i-a refuzat. „În paginile mele de jurnal 1933-1934, publicate recent, se reflectă groaza profundă pe care o simțeam pe atunci în fața Germaniei, și de care mă tem că n-am să mai scap niciodată în întregime. Din aceleași pagini găsește și credința nestrămutată că de la acest regim nu i se putea trage Germaniei și lumii întregi altceva decât mizerie, decât o nenorocire sângeroasă [...]” Vizate sunt Suferințele pentru Germania. File de jurnal din anii 1933 și 1934, apărute pentru întâia oară în 1946. (E semnificativă repetarea primului cuvânt din titlul Leiden an Deut- schland, corespunzător cu

Leiden tind Grofle Richard Wagners; am preferat traducerea tot prin Suferințele..., deși în traducerea românească din 1972 a cuvântării despre Wagner termenii, inversați, din titlu, sunt Măreția și pătimirile lui Richard Wagner.)

Edificarea scriitorului, fie și parțială, asupra mișcării și ideologiei naziste începuse de fapt în deceniul al treilea și se accentuase în scrieri precum articolul Cultură și socialism (1929) sau Alocuțiunea germană, cu subtitlul Un apel către rațiune (1930). Articolul din 1929 reia firul Considerațiilor unui apolitic, subliniind însă nu numai opoziția tradițională a spiritului german față de politică și democrație, ci căutând totodată o rezolvare a tragicei antinomii, calea prin care o Germanie individualistă și apolitică să poată asimila o viziune socială.

80

Ion Ianoși

Soluțiile sunt naive, dar vădesc, indiscutabil, dorința de a găsi ieșirea din impasul specific „german” printr-o deplasare democratică: cultura conservatoare să fuzioneze cu punctul de vedere revoluționar. Publicistul reia întocmai formula sa din 1922 — citată în capitolul anterior — după care Germania se va regăsi atunci când „Karl Marx îl va fi citit pe Friedrich Holderlin”, o „întâlnire” parcă pe cale de a se înfăptui; de astă dată adaugă însă o încheiere mai radicală: „Uitasem să precizez că o cunoaștere unilaterală n-ar da roade.” La începutul deceniului următor, Thomas Mann pledase pentru „o cale de mijloc germană”, pentru o împăcare a lui Novalis cu Whitman, a romantismului cu democrația. Sesizând însă pericolul pe care extrema dreaptă îl reprezintă pentru poziția „mediană”, în gândirea politică a lui Thomas Mann se produce o semnificativă mutație. Scriitorul își dă seama de periclitarea izbânzilor din secolul al 19-lea; ele nu pot fi menținute și cu atât mai puțin pot fi dezvoltate din interior prin forțe proprii; de aceea ajunge să lanseze memorabilul său „apel către rațiune”, anume către rațiune, deoarece în Germania iraționalismul se afla în plină ofensivă, exaltat drept pornirea cea mai autentic națională. „Este lucrul acesta german? (Ist das de-utsch?) — se întreabă îngrijorat autorul. Se simt oare fanatismul, necumpătarea deșănțată, renegarea destrăbălată a rațiunii, a demnității umane, a ținutei morale la ele acasă în vreunul din straturile mai adânci ale germanității? Pot oare reprezentanții

naționalismului radical să se încreadă chiar atât de mult în starea acum la modă, descoperită de ei? Și nu este oare național-socialismul un colos cu picioare de lut, care, privit ca partid, nu poate fi, sub raportul trăiniciei, nici măcar comparat cu organizațiile de masă social-democrate?" Speranța sa în prăbușirea imediată a fascismului s-a dovedit naivă, dar pozițiile de expectativă au fost treptat abandonate. Și, în fața pericolului nazist, vorbitorul reclama mai multă înțelegere pentru un marxism identificat în social-democrația germană.

În scrisoarea către Walther Rehm, din 26 iulie 1930, deci din același an, Thomas Mann se recunoaște acasă în „spiritul umanismului” din secolul trecut, „deși intrase în plină decadentă când m-am născut”, îndatorat totuși unui Burckhardt, Schopenhauer și Nietzsche; „toate acestea vedem că au încăput astăzi pe mâna burtăverzimei rău intenționate și a mili- tariștilor, care, vorbind de «suflet», se gândesc la războiul cu

Thomas Mann - Temă

81

gaze și sunt profund supărați dacă nu ne lăsăm păcăliți de această substituie. Cele mai frumoase lucruri de odinioară sunt terfelite, umanismul e înjosit sau mort. Consecința e: trebuie întemeiat altul.”

Alocuțiunea germană invocase plină de nădejde „sănătatea sufletească a poporului german”. Suferință pentru Germania constata cu neliniște generalizarea bolii. „Deutsch” revine obsesiv sub pana scriitorului în acești ani, alături de „Leiden” care, am văzut, unește titlul jurnalului intim cu cel al prelegerii despre Wagner. Suferințele compozitorului, suferințele scriitorului, suferințele patriei lor comune — aceleași încercări, luminate din unghiuri diferite. Suferințele lui Wagner sunt încununate de aura măreției; propriilor sale suferințe le este deocamdată refuzată până și izbăvirea ideală, care se pierde în negura incertă a viitorului. În singurătatea acestui neașteptat început de exil, Thomas Mann interceptează cu nesaț toate semnele „de dincolo” și caută să le pătrundă semnificația. Meditațiile lui nu devin deocamdată publice. Fire do- moală, el dorește mai întâi să se lămurească pe deplin asupra evenimentelor, să demonteze mecanismul și să-l reconstituie, pentru ca după aceea convingerile sale să nu mai poată fi clintite de nimeni și de nimic. La rândul lor, naziștii adoptă față de el o comportare în

același timp brutală și lașă: încurajează atacurile dirijate împotriva lui — la început răzlețe și parțiale —, dar încă tolerează activitatea editurii S. Fischer, și chiar acceptă publicarea în continuare a cărților sale, împiedicându-le apoi să ajungă la cititori. Așteptând ca Thomas Mann să-și precizeze poziția față de ei, noii stăpâni ai Germaniei simulează indulgența: în 1933 și 1934, la Berlin apar Istoriile lui Iacob și Tânărul Iosif, rodul muncii din ultimii ani; puțini vor fi însă cei ce vor ajunge să le citească. Nici această îngăduință formală n-ar fi funcționat, desigur, dacă oficialitățile hitleriste ar fi cunoscut preocupările scriitorului din acel răstimp, comentariile sale tot mai caustice pe marginea știrilor culese din presă sau prin intermediul unor martori oculari, însemnările sale intime datând din martie 1933 până în august 1934. Abandonând rând pe rând iluziile, naivele speranțe în posibilitatea unui compromis, a unei poziții de mijloc, Thomas Mann pune acum temeliile aceluiaș umanism militant, care va confrăta curând pe omul de cultură cu omul politic. La această metamorfoză au contribuit din plin copiii săi mai radical antifasciști, Erika și Klaus Mann. El însuși a oferit cheia atitudii

82

Ion Ianoși

nii sale în scrisoarea către Karl Kerenyi din 20 februarie 1934: „Sunt un om al echilibrului. Mă aplec instinctiv spre stânga când barca amenință să se răstoarne spre dreapta — și invers.” Iar lui Harry Slochower îi explică, la 1 septembrie 1935, aparenta neconcordanță dintre convingeri și exteriorizări: „Am luptat din răspuțeri, aproape singur printre scriitorii germani, împotriva a ceea ce urca de ani de zile în Germania și a ajuns acum la puterea absolută [...]” „[...] și chiar dacă nu mă dezlănțui în diatribe polemice împotriva celui de-al treilea Reich, însăși prezența mea în afara granițelor lui e o perpetuă manifestație împotriva celor ce se petrec azi în Germania și spre dauna Germaniei.” „Am ținut să rămân în contact cu publicul meu cititor german [...]; și acest contact ar fi fost rupt [...] dacă aș fi trecut la un atac mai fățiș și mai violent decât am făcut-o de fapt în multe declarații ale mele din ultimii ani. A deduce din această înfrânare și stăpânire de sine conștientă și bine chibzuită că n-aș avea puterea morală de a spune lucrurilor pe nume, numind infamia o infamie și condamnând ceea ce e

condamnabil, înseamnă a-mi aduce o critică jignitoare

Nepublicate încă la noi, cele aproape o sută de pagini ale jurnalului din 1933-1934 îi dau dreptate autorului lor. De la început, venirea lui Hitler la putere e numită „desăvârșirea furibundă și nezăgăzuită a unei contrarevoluții în care trăim de patrusprezece ani". Ea se intulează „revoluție", dar este în fapt o „contrarevoluție națională". „Tot ce e «revoluționar» e înșelătorie, mimică, gestică, întru totul exterior și superficial." Asistăm la „rebarbarizare" („Rebarbarisierung"), la „primitivizare" („Primitivierung"), fără înțelegere pentru legătura dintre moralitate și intelect — la victoria unui „spirit anti-spiritual", mitic și mistic, antirațional și antiuman, o „revoltă împotriva libertății" sau „barbaria libertății (Freiheitsbarbarie) germane". „Totul se pervertește", ajunge un laitmotiv al însemnărilor: „pervertirea bunei-cuviințe", „pervertirea națiunii germane", „o țară sufletește pervertită", „pervertirea spiritului". Totul, și în primul rând „patriotismul". „German" înseamnă acum doar mic-burghez. Mișcarea „novatoare" se bazează pe păturile isterizate ale micii burghezii, deși este finanțată de o parte a marelui capital. Hitler însuși nu este altceva decât un instrument al unor cercuri financiare de vârf, care se simt amenințate de socialism — el este „întruchiparea fascismului care menține vechea economie". Subliniind aceste cu

Thomas Mann - Temă

83

vinte, autorul își explică și motivele „neamestecului" democrațiilor burgheze: „Pentru clasa aflată la putere în Anglia este mai important ca socialismul rus să aibă un adversar puternic în Occident." Thomas Mann însuși nu agreează „ura imbecilă împotriva «marxismului»" și, fără a fi adeptul comunismului, îl disociază de fascism: „Cu siguranță, comunismul n-ar fi fost oxigenul vieții mele (Lebensluft), dar m-ar fi lăsat să trăiesc, nu m-ar fi ucis ca pe o vită, iar el și cu mine am fi stimat unul la altul voința umană." Comentând masacrul de la Viena, el vede în muncitori „aliații firești împotriva nazismului", și critică „escrocheria grotescă a incendierii Reichstagului", cu referiri concrete la desfășurarea procesului măsluit. Nu e de justificat nici un compromis față de acest „Amok al Germaniei". Cuvinte aspre veștejesc atitudinea unui Knut Hamsun, Celine sau chiar Gerhart Hauptmann. „El [Hauptmann] refuză un martiriu pentru

care nici eu nu mă simt destinat, dar către care mă împinge, fără posibilitate de refuz, demnitatea mea personală."

„Forța simplificatoare (zvreinfectende)" se ridicase împotriva prelegerii despre Wagner, pentru că orice nuanță o înfurie, în fapt, cunosătorul lui Wagner a descifrat țesătura antinomiilor tragice ale compozitorului, i-a delimitat sentimentele naționale de-ale uzurpatorilor săi, dar s-a desolidarizat de naționalismul său; a subliniat, în natura sa contradictorie, elementul autentic german, dar și latura lui morbidă; a relevat semnificația revoluționară a artei wagneriene, dar și „trăsăturile sale reacționare", cultul trecutului tenebros, exaltarea mistică. Dragostea manifestă pentru compozitorul-dramaturg nu-l poate nici acum împiedica pe Thomas Mann să vadă „ceea ce este dezgustător la Wagner". Îndeobște, susține el, valorile morale și intelectuale cresc sau dispar împreună, iar revolta spirituală împotriva spiritului naște haos. De aceea nu pot fi absolvite de vină mari personalități, cugetători de seamă care nici nu au bănuț măcar unde va duce iraționalismul sau amoralismul lor. Ideea germană a libertății fusese reacționară încă de la începutul secolului al 19-lea, în faza sa romantică; și totuși, ea nu poate fi pusă pe același plan cu forma barbară pe care aceasta a luat-o în veacul al 20-lea. Goethe nu luptase cu adevărat pentru libertate, dar ca european autentic se simțise străin în Germania patriotardă a bătrâneții sale. -/Pentru el noțiunile hotărâtoare și dominante în jurul cărora se învârtea totul erau cultura și barbaria, dar a avut nenoro-

84

Ion Ianoși

cui să aparțină unui popor la care ideea de libertate se transformă în barbarie, pentru că e permanent îndreptată numai spre exterior, împotriva Europei, împotriva culturii." Germania reappare acum în fața lumii în postura sa cea mai ingrată. „Un popor care nu are libertatea interioară nu o merită pe cea din afară", conchide pregnant Thomas Mann. El visează eliberarea efectivă a patriei sale, descotorosirea ei de această clică primitivă, condusă de un „escroc al forței", Hitler, de un „călău înzorzonat", Goring, de o „stârpitură trupească și sufletească", Goebbels, de un „filosofastru nerușinat", Rosenberg. „Ecrasez l'Infâme!" — acest îndemn disperat, acest strigăt de durere rezumă meditațiile din 1933-1934, împotrivirile și speranțele lor.

Thomas Mann reia cunoscuta formulă din motive întemeiate. Repetarea, revenirea, întoarcerea obsedează național-socialismul. „întoarcerea lui Luther” e una din variantele acestei obsesii — și „«reîntoarcere» există în realitate, în măsura în care naționalismul antirațional și antiuman — obsedat de sânge și tragedie — se pregătește să joace din nou rolul furtunos și sângeros al luteranismului”. Pe viitor observația va fi dezvoltată în diverse împrejurări: în corespondența anilor de război („Luther” „avait déjà des traits décidément nazis- tes”, „încă Luther avea trăsături neîndoielnic naziste”), în prelegerea Germania și germanii, în articolul Cei trei titani, dar mai ales în Doctor Faustus: cu prilejul descrierii mediului universitar din Halle, a teologilor Ehrenfried Kumpf și Eberhard Schleppfuss sau a cercului studentesc Winfried. De altfel, toate observațiile din Suferință pentru Germania prevestesc, în unele privințe clar, povestea imaginarului compozitor german Adrian Leverkîhn. Ele rimează totodată, direct sau indirect, cu Iosifși frații săi. Dar ce poate fi comun, ne-am putea întreba, între problematica istoriei contemporane și povestea eroului mitic?

Thomas Mann nu dorește să se fragmenteze, el este o personalitate integratoare, tinde întotdeauna spre totalizări, exprimă prin diverse mijloace aceleași preocupări. Constatarea se verifică din nou și din nou, în raport cu întreaga sa operă, ca și în raport cu activitatea sa în câte un moment istoric. Kumpf vrea să-l repete pe Luther; dar oare Felix Krull nu-l repetă și el pe Iosif, chiar dacă pervertind valorile de odinioară, și însăși viața lui Iosif nu se constituie din multiple repetări — ale celor petrecute cu părinții și strămoșii săi, cu eroii diferi

Thomas Mann - Temă

85

telor legende, cu zeitățile diferitelor popoare?! întoarcerea este esența mitului, ea devine esența tetralogiei biblice. Pretenția nazismului de a reedita trecutul, de a-l renaște pe Siegfried și de a-l expropria în consecință pe Wagner, exploatează preferințele mitice ale spiritualității germane. „[...] germanul nu vrea să gândească economic. El nu gândește, desigur, nici politic, ci tragic, mitic, eroic.” Hitlerismul a exaltat aspirația națională către legendă, a transformat mitul în opusul adevărului și al rațiunii, și-a fundamentat cruzimea pe formula lui Alfred Rosenberg, „mitul secolului al 20-lea”. „întreaga

mișcare — conchide Thomas Mann — este o adevărată scufundare a sufletului german în puroiul mitologic, în mocirla ancestrală." Acest context reclamă, parcă, referirea concretă la romanul biblic; și, într-adevăr, comentatorul politic ajunge să invoce povestea abandonată pentru un timp din pricina năprasnicilor evenimente de la începutul anului 1933. Cele câteva fraze de peste un an, martie 1934, sunt învăluite într-o ușoară melancolie, un început de resemnare, pe care îl biruie însă credința în „elementele viitorului [...], pe care le-ar putea ascunde opera de bătrânețe, și care constau în umanizarea mitului (in der Humanisierung des Mytischen)". Umanizarea mitului — iată cheia care dezleagă taina muncii sale îndelungate, aparent străine de preocupările vieții contemporane, iată formula care ne ajută să trecem firesc și lin de la jurnalul anilor 1933-1934 la Iosifși frații săi, ca și de la publicistica anilor următori, la Lotte la Weimar, Capetele schimbate, Legea sau Alesul. Scriitorul ține să folosească artileria capturată de la dușman împotriva acestuia. „Um-Funktionierung des Mythos", „refuncționalizarea mitului", este formula sa preferată, pe care o evocă deseori în caracterizarea tetralogiei, și o concretizează în termeni categorici în conferința despre Iosifși frații săi din 1942: „în această carte, mitul a fost smuls din mâinile fascismului și umanizat până în cele mai tainice unghere ale limbajului, și tocmai acest lucru îl va releva posteritatea, în cazul în care va găsi ceva demn de reținut."

Naratorul, care de regulă nu și-a permis intervenții la persoana întâi, spre sfârșitul tetralogiei intervine direct de mai multe ori în desfășurarea „obiectivă" a evenimentelor. Ca de Pildă: „Dacă și noi, care desfășurăm această istorie, am îmbătrânit, nu cu puțin, istorisind [...]". Cu cât „am îmbătrânit"? zechzehn Jahre, Șaisprezece ani, se va intitula prefața din 1948 la ediția americană într-un singur volum al romanului, adică

86

Ion Ianoși

exact răstimpul pe care l-a cerut așternerea pe hârtie a celor șaptezeci de mii de rânduri ale cărții sale, între 1926 și 1942, de la 51 până la 67 de ani — numai șaisprezece ani, căci „în raport cu infinitul, a încheia este un act rațional". Scriitorul încheiase Muntele vrăjit în preajma semicentenarului său, iar pentru a se „odihni", ca aproape întotdeauna după terminarea unui roman,

improvizase o povestire, într-o tonalitate mai puțin severă, dând totuși glas unor incertitudini și presimțiri sumbre, Dezordine și suferință timpurie. Imediat după această scurtă „pauză”, Thomas Mann se lasă fascinat de o nouă aventură, fără a bănuî încă durata și implicațiile ei. „Habent sua fata libelli — nu numai după apariția lor, ci chiar din momentul conceperii.” (În original, cuvinte lexical mai apropiate: „Erscheinen”, apariție, „Enstehen”, concepere.) Planul inițial, care prevedea trei nuvele, două din epoca reformei și a contrareformei, a fost curând dat uitării, iar partea introductivă s-a hipertrofiat într-o tetralogie. Un proces similar s-a petrecut și în cazul romanelor anterioare; iar pe viitor vom întâlni reluări extensive ale temelor mai înainte succint evocate. Legenda populară indiană despre „capetele schimbate” apare anterior în Lotte la Weimar; ea este poemul mult visat, mereu amânat, care va ieși la iveală ca „un produs târziu și încărcat de mister”, al chiar patriarhului de la Weimar, poemul ispitei, șlefuit asemenea unui cristal prețios, poemul care la Goethe poartă titlul Paria. Povestea „despre nașterea preafericitului papă Gregorius”, înainte de a fi pe larg narată în Alesul, este introdusă în Doctor Faustus, în capitolul consacrat compozițiilor lui Adrian Leverkiihn după medievalele Gesta Romanorum. În aceste situații, laboratorul creației își dezvăluie secretele: intenții abia schițate se dovedesc a fi preludiile unor opere de sine stătătoare sau cel puțin miezul unor capitole de-ale lor.

Dimpotrivă, romanul despre Iosif s-a constituit, de-a lungul anilor, într-un mister doar parțial, în măsura în care cititorii nu au putut descoperi în eseurile paralele elaborării lui marginale teoretice la câte un volum încă nepublicat. Ulterior, comuniunea preocupărilor a ieșit la iveală, și citind Istoriile lui Iacob sau Tânărul Iosif cunoscătorul eseurilor pricepe adresa aluziilor cuprinse în studiul despre Kleist (1926) sau în cuvântarea despre Lessing, ținută în cadrul Academiei prusace a artelor (1929), după cum sesizează și transferurile din povestirea Mario și vrăjitorul (tot 1929) — mărturia artistică poa

Thomas Mann - Temă

87

te cea mai elocventă că scriitorul fusese edificat asupra psihologiei și ideologiei fascismului, înainte ca acesta să fi venit la putere în Germania. Istoriile lui Iacob și Suferințele și măreția lui

Richard Wagner apar paralel, tot astfel precum Tânărul Iosif și Călătorie pe mare cu Don Quijote. Volumul al treilea, Iosif în Egipt, zămislit „sub semnul despărțirii de Germania”, este încheiat la Kusunoki, pe malul lacului Zurich, și vede lumina tiparului în 1936 la Viena, unde, la 8 mai, Thomas Mann îl omagia la a 80-a sa aniversare pe Sigmund Freud, printr-un cuvânt în care își explica totodată pe larg propriile intenții din roman. Lucrul acesta îl va face și cu ocazia cuvântării Richard Wagner și „Inelul Nibelungilor”, expusă în anul următor la Universitatea din Zurich; ca și în eseurile despre Goethe, Schopenhauer sau Tolstoi. Meditațiile cu privire la Goethe erau solicitate în primul rând de Lotte la Weimar, romanul „mic” de dragul căruia Thomas Mann amânase definitivarea celui „mare”. În acest răstimp, el continua însă pregătirile pentru volumul ultim al tetralogiei. După Lotte la Weimar urmasa obișnuita destindere — „gluma metafizică” publicată sub titlul Capetele schimbate —, dar în 1940 pe masa lui de lucru se afla din nou, desfășurată, Saga „poporului ales”. Născut „sub semnul despărțirii de Europa”, Iosif, hrănitorul apare în 1943, pentru ca după povestirea Legea — un nou intermezzo, prelungind tema biblică și prevestind-o pe cea direct antihitleristă —, Thomas Mann să se cufunde în tenebrele romanului său faustian.

Șaisprezece ani consacrați unei cărți! Unei singure cărți, deoarece Lotte la Weimar fusese definită de autor ca „o înfăptuire a mitului ce mi-a devenit familiar prin intermediul lui Iosif”; de altfel, motivul principal din Lotte este tot cel al tetralogiei, anume o spiritual consolidată repetare a vieții, o refacere de către Charlotte și Goethe a aventurii lor tinerești — de fapt transformarea vieții în mit și a mitului în viață. Și dacă preocupărilor artistice convergente îi adaugăm și uriașa corespondență a autorului pe tema culturilor străvechi și a enigmelor mitologice, îndeosebi amplul schimb de scrisori cu Karl Kerényi, precum și articolele scrise în vederea elucidării sensurilor epopeii, avem într-adevăr sentimentul că ne aflăm în fața unui „simbol al trăinicieii”, al unei realizări asemănătoare piramidelor.

„Toate repovestirile istoriei noastre, — cu excepția, este adevărat, a celei, pentru noi, mai respectabile, dar și mai laco

nice, a Coranului — atât cele șaptesprezece cânturi persane ce vorbesc despre ea, cât și marele poem al lui Firdusi, dezamăgitul, care i-a închinat bătrânețea lui, precum și versiunea mai târzie și mai rafinată a lui Djami, — toate acestea, cât și nenumărate reprezentări datorate penelului și stilului știu de sindrofia pe care prima și dreapta lui Petepre a dat-o Introducându-ne astfel la festivitatea organizată de Mut-em-enet, soția lui Putifar (Petepre), pentru a-l prezenta pe Iosif prietenilor sale și a le convinge de firescul patimii sale nefirești, scriitorul enumeră câteva din izvoarele literare ale cărții. Celebra istorie a lui Iosif din Geneza (capitolele 37-50) a fost reluată de Thomas Mann și îmbogățită cu multe alte date furnizate de cultura popoarelor vechi. Printre izvoarele folosite figurează apocriful Testament al celor doisprezece patriarhi, cartea filosofului Filon din Alexandria, De Josepho, Arheologia iudaică a lui Josephus Flavius, texte rabinice, mai cu seamă din Midraș, povestea lui Iusuf din Coran, operele unor Părinți ai Bisericii creștine, precum Clemens din Alexandria sau Ambrosius, variantele siriene din secolele V-VI, epopeea lui Firdusi Iusuf și Zulaiha, scrierile altor numeroși poeți persani^ dintre care cel mai de seamă este Djami ('Abd al-Rahman). În centrul atenției ultimilor autori se află tocmai povestea de dragoste a soției lui Putifar, motivul seducerii și al refuzului, prelucrat și independent în nuvela egipteană Doi frați, în Iliada (VI, 155-195), în drama lui Euripide Hipolit și, ulterior, de către Seneca și Racine.

„În autorul acestei povești trebuie să-l vedem pe autorul tuturor celor întâmplate [...]”. Pentru Thomas Mann, romanul reprezintă doar o formă de manifestare a „geniului epic”, sub zodia căruia se înfrățesc firesc Homer și Tolstoi, Firdusi și Goethe, Divina Comedie și Comedia umană, vechiul Cânt al Nibelungilor și modernul Inel al Nibelungilor, acesta din urmă și ciclul Rougon-Macquart. Nimic mai firesc decât ca el să se considere doar într-un sens limitat „autor”, și în măsură hotărâtoare rapsod popular, la fel cu predecesorii săi care n-au făcut decât să repovestească ceea ce inițial povestise viața însăși. „Aici este potrivit să reamintim, ceea ce, de altfel, s-a mai pomenit mai de mult, că istoria, înainte de a fi povestită prima dată, se povestise singură pe sine — și anume cu o rigoare în care stă marea măiestrie a vieții, la care povestitorul nu are nici nădejdea, nici perspectiva, să ajungă vreodată.”

Celebrând cu frații săi „jocul sfânt” atât de complicat, prin care urma să-și dezvăluie treptat identitatea, Iosif, acum mâna dreaptă și sfetnic al faraonului, explică fostului staroste al temniței în care fusese azvârlit, ridicat ulterior la rangul de majordom al casei sale („sfera se rotise doar”), că ei au nimerit într-una din cele meii frumoase povești, având menirea de a o desăvârși și înfrumuseța după toate legile artei. Sau, după cum îi explicase mai demult aceluiași Mai-Sahne: „Mare este scrierea! Dar și mai mare încă, firește, este când viața ce o trăiești este o istorie, și că noi suntem într-o istorie, într-una minunată, de asta mă conving tot mai mult pe zi ce trece. Tu, însă, ești în ea, pentru că te-am luat cu mine în această istorie [...]”

Suntem în plină gândire mitică: granițele dintre real și ideal, aievea și închipuire, fapt și vis au dispărut. Înainte de a fi înfățișată, viața însăși își spune propria ei poveste, fiindcă ea își merită cu adevărat numele doar în măsura în care este „joc sfânt”, poezie, teatru, sărbătoare, ceremonial, iar omul nu are voie să strice acest joc, să-i încurce armonioasa desfășurare; menirea lui este, dimpotrivă, aceea de a se comporta ca un actor care înțelege sensul textului și indicațiile de regie. Despre miraculoasa „înviere” a fiului său dispărut în urmă cu două decenii, Iacob află dintr-un cânt vestitor, în care reminiscențele psalmilor se îmbină cu tonalitatea romantismului german:

„E-un vis frumos și totuși faptă vie, cu-adevărata lui minunăție!
E-un caz de-necântătoare bogăție, când amândouă au aceeași față,
când adevărul este poezie, iar poezia însăși e viață.”

Mut-em-enet, familiar numită și Eni sau Enti, e îngrozită la gândul că interpretează un rol într-un joc sărbătorec, într-un carnaval; iar Iosif, în ultimul său cuvânt adresat fraților săi — care, asemenea multor oameni, au trăit povestea fără s-o priceapă —, îi lămurește că el n-a făcut decât să participe la un joc, la un acord muzical, de aceea nu ei au pentru ce să-i ceară lui iertare pentru păcatele săvârșite. „Dar dacă este vorba de iertare între noi oamenii, atunci eu sunt acela care trebuie să vă cer iertare, căci voi ați trebuit să faceți pe răii, ca

toate să iasă așa." Lumea este o carte uriașă, o nesfârșită povestire în cadrul căreia se împlinesc alte povestiri mai mici, iar omul trebuie să descifreze întâmplările pe care i le rezervă cartea vieții. De aici și rolul imens al cuvântului, adevărat demiurg, pe care-l poți ușor confunda cu realul. A numi echivalează cu a făuri, a pricepe și a înnoi viața. Iosif o avertizează astfel pe Eni de fatala urmare a păcatului: „Căci tot ce se întâmplă poate deveni istorie și aleasă evocare [...]”. La începutul romanului îi vedem pe tată și pe fiu delectându-se cu asemenea evocări, în care cuvântul înlocuiește realitatea și invers, iar mai târziu lipsa „istorisirilor” va fi întotdeauna identificată de Iosif cu barbaria, cu un stadiu de viață preistoric.

Autorul o numește pe Tamar, căutătoarea neliniștită a adevărului și a izbăvirii, descinsă parcă din legendele zeiței As-tarte și din Cartea Rut, „cea mai uluitoare figură a întregii acestei istorii”. Povestea ei — „episodul unui episod” —, mai laconică decât a Rahilei sau a femeii lui Putifar, e învăluită, în ciuda nelipsitei doze de umor, într-o aură de măreție și gravitate. Cerința momentului este „Einschaltung” („include”, „intercalare”). Thomas Mann o include pe Tamar în poveste, deoarece ea însăși se indusese în istorie. Inițial, această femeie nu păruse a fi necesară nici realității, nici artei, desfășurarea temei principale fusese concepută — sau se putea concepe — fără ea. Dârzenia, intransigența, voința ei nestrămutată au schimbat însă mersul evenimentelor, l-au obligat pe povestitorul dintâi, viața, să-i consemneze prezența; ca atare, să-l oblige și pe următorul povestitor să-i dedice „o nuvelă închisă” care să readucă, pentru scurt timp, acțiunea de pe pământul Egiptului în Canaan. În „Istorie” toți oamenii își au locul lor; majoritatea însă la periferie, departe de evenimentele cruciale. Tamar vrea să fie în centru, nu pe margine — și anume fără să mai aștepte bunăvoința întâmplătoare a sorții, care pe Mai-Sahne îl înălțase dintr-o anonimă căpetenie de închisoare în omul de încredere al lui Iosif. Ea dorește să obțină intrarea în istorie pe poarta principală și prin propriile puteri, pe baza propriilor certitudini. Iacob „îi povestise Lumea, adică istoriile sale”; din ele Tamar află tot adevărul despre trecutul și prezentul omenirii. Ea știe că din Iacob, anume din fiul său Iuda, va răsări steaua lui Siloh, fiu al omului, al alegerii și moștenirii, un erou miruit, cel ce va pune capăt războaielor și va aduce pacea veșnică pe pământ, cel de

care asculta-vor toate popoarele. Și în cugetul femeii — prototip al ambiției is

Thomas Mann - Temă

91

torice — se aprinde dorința temerară de a deveni străbunica acestui principe al păcii, pe care în viitor cărțile îl vor numi Mântuitorul. Iar Tamar urmărește planul cu o consecvență frenetică: reușește să devină soția lui Ir, întâiul născut al lui Iuda, apoi al lui Onan, cel de-al doilea fiu al său, iar când și acesta moare, neputându-1 obține de bărbat pe cel de-al treilea fiu, Șela, ea îl ademenește printr-o înșelătorie pe însuși Iuda, „leul”, născându-i doi băieți gemeni, pe Fares și Zerah. Înfățișând în puține cuvinte ce se va întâmpla cu gemenii, Thomas Mann rezumă tâlcul acestei admirabile parabole: „Toate astea au rămas mult în urmă, într-un viitor deschis, și aparțin istoriei celei mari, din care istoria lui Iosif nu-i decât o intercalare (Einschaltung). Dar în aceasta este și rămâne intercalată (eingeschaltet) istoria femeii care nu s-a lăsat nicicum exclusă (das sich um keinen Preis ausschalten liefi), ci s-a introdus în cale cu o uluitoare hotărâre.”

Seducătoarea Claudia Chauchat fusese deopotrivă otravă și balsam. În tetralogie motivul ademenirii, al seducerii reapare sub dublu aspect: deznădăjduit la Mut-Em-Enet, eroic la Tamar. „Paradigmă feminină a tenacității”, Tamar se înjosește pentru a se înălța. La Thomas Mann intrarea în rai e obținută de obicei după un stagiul făcut într-un purgatoriu vecin cu infernul. Asemănătoare fusese calea lui Hans Castorp, aceasta este calea lui Iosif și va fi și calea lui Gregorius. Spre sfârșitul vieții scriitorul va prelucra rafinată parabola medievală din Gesta Romanorum despre Gregorius tocmai pentru a demonstra din nou, într-o tonalitate ironic-gravă, legătura indestructibilă între „jos” și „sus”, păcat și virtute, prăbușire și înălțare. Gregorius, născut din incestul Sybillei cu fratele ei Wiligis, ajunge fără să știe soțul propriei sale mame. Îngrozit de cele înfăptuite, el își impune o penitență atât de cumplită, încât după șaptesprezece ani este considerat demn de a ocupa scaunul papal. Primind-o într-o audiență pe mătușa-ma-ma-soția sa, el o numește soră, soră întru dragoste și chin, căință și har. După încurcături familiale, cărora nici eroii nu le mai pot da de rost, revenim la raportul inițial dintre frate și soră. Iar călugărul Clemens,

personificare a „spiritului povestirii" (pentru că și de astă dată, înainte de a fi prelucrată într-un mare număr de variante, printre care Vie de Saint-Gregoi- re sau Istoria despre păcătosul cel bun a lui Hartmann von Aue și, în fine, istoria atribuită de Thomas Mann călugărului irlandez, povestea se autopovestise), extrage din cele înfățișate ur

92

Ion Ianoși

mătorul tâlc: „[...] înțelept este să ghicești în păcătos pe cel ales (im Sunder den Erwählten) și asta este înțelept și pentru păcătos însuși. Căci presimțirea alegerii sale îl poate învrednici și îi poate face rodnică vinovăția, astfel încât să-l ducă la zboruri înalte."

Este situația femeii Tamar, cu deosebirea că întâmplarea a fost cea care l-a plasat pe Gregorius pe orbita centrală a istoriei (întâmplare, desigur, nici ea întâmplătoare), pe câtă vreme Tamar a obținut deliberat, prin propria ei voință, acest privilegiu. Cunoaște-ți menirea și cucerește-ți-o fără șovăire — iată patosul capitolului despre Tamar, iată idealul care-i animă pe Iosif și pe... Goethe. Știindu-se „aleși", ei nu vor nesocoti misiunea care le-a fost hărăzită. Goethe își intitulase memoriile Poezie și adevăr; sub semnul aceleiași îngemănări îl situează Thomas Mann în Lot te la Weimar. Personajele din Werther, spune el, dobândiseră o „realitate atât de puternică", încât după patruzeci și patru de ani doamna consilier aulic Charlotte Kestner se considera mai „adevărată" în postura Lottei și căuta să se conformeze, prin toate mijloacele, „poeziei". Ea deplânge „deplorabilul amestec de poezie și adevăr" care i-a marcat atât de brutal existența, dar în adâncul inimii preferă posibilul în locul realului, întreprinde călătoria sa târzie la Weimar în efemera și sublima căutare a acestui posibil, deoarece în realitate a ajuns să vadă doar opera renunțării, „posibilul închircit" („das verkummerte Mogliche"). Pasiunea tânărului Goethe fusese „un fel de joc", ca și încercarea Lottei de a o reține, sau a lui Thomas Mann de a surprinde această melancolică tentativă de împlinire a unei povești fragmentare. Întreaga carte este construită pe jocul unor oglinzi paralele, răsfrângându-și una în cealaltă imaginile, mai clare sau mai tulburi: trecutul și prezentul, tinerețea și bătrânețea, fapta și visul, realul și idealul. „Joc al prefacerilor" („Spiel der Verwan-

dlungen") numește Goethe această miraculoasă înlănțuire a contrariilor, în discuția finală cu Lotte — apoteoză a romanului. Discuția întreagă e inventată de Lotte (de Thomas Mann), pentru a exemplifica aievea superioritatea adevărului visat față de cel nemijlocit existent. Cea mai autentică mărturie a vieții unui poet e opera sa, mai autentică decât viața trăită de el. Întâlnirea ideală dintre Lotte și Goethe i se pare de aceea autorului mai autentică decât dineul ce avusese loc în realitate: întrucât punctul de plecare al cărții fusese o frază searbădă notată de Goethe în jurnalul său, la 25 septembrie 1816 — „La Thomas Mann - Temă

93

prânz familia Riedel și doamna Kestner din Hanovra". Încheindu-și romanul cu această întâlnire și cu remarca simbolică a lui Mager, potrivit căreia privilegiul de a o ajuta pe Lotte să coboare din trăsura lui Goethe „e ceva demn de scris" („Es ist buchenswert"), Thomas Mann dădea, într-un sens înalt și figurat, întâietate „poeziei" față de „adevăr".

Metamorfozarea adevărului în poezie și a poeziei în adevăr este și laitmotivul romanului despre Gregorius. Cine trage clopotele? (Wer lautet?) întreabă autorul în titlul primului capitol, capitol cu adevărat programatic. Cine trage clopotele su- pra urbem, din țării și din adâncuri, clopote al căror dangăt umple văzduhul Romei trei zile și trei nopți, vestind încoronarea unui „foarte mare papă"?! Clopotarii lipsesc, dar ar fi naivă credința că nimeni nu poartă răspunderea minunii. Cine face, așadar, să sune clopotele orașului sfânt? „Spiritul povestirii" („Der Geist der Erziihlung"), răspunde naratorul imaginar, ca și cel autentic. „Spiritul acesta este atât de spiritual (geistig) și de abstract, încât despre el nu se poate vorbi corect gramatical decât la persoana a treia, putându-se spune doar: «El este». Și totuși, el se poate condensa și într-o persoană, anume într-a-ntâia, și incarna în cineva care vorbește astfel și poate spune: «Eu sunt acela. Eu sunt spiritul povestirii [...]»." „Eu sunt" spune Clemens irlandezul, ordinis divi Benedicti, care, ca incarnare a acestui spirit, nu consideră necesar să specifice unde și când trăiește, sau în ce limbă anume scrie. „Eu sunt" spune și Thomas Mann, tot un slujitor umil al atotputernicului spirit. Povestirea este presărată cu scurte aluzii la acest spirit, pentru un specific efect de distanțare, practicat spre a zădărnici acceptarea naivă și

necon condiționată a întâmplărilor ca realitate, pentru a ne reaminti că viața la care asistăm este vis, poezie, teatru, rod al fanteziei poetice și, tocmai ca atare, adevărată. „Spiritul povestirii”, pe care șirul de povestitori îl incamează-întrepează-întruchipează, este un spirit mucalit și înțelept. Mucalit, devreme ce ne face cu ochiul că de fapt participăm la un „joc sfânt” și că trebuie să ne conformăm regulilor sale; înțelept, fiindcă adesea tocmai în joc adevărul ne poate fi mai deplin destăinuit. Cu ocazia audienței amintite, Gregorius și Sibylla se recunosc, dar continuă un timp să-și interpreteze rolurile, să-și joace jocul, pentru a-i oferi „un divertisment (eine Unterhaltung) lui Dumnezeu”. În cele din urmă înțeleptul papă îi mulțumește Domnului că l-a împiedicat pe Diavol să-și ducă infamele planuri

94

Ion Ianoși

până la capăt, neobligându-l pe el, Gregorius, să se căsătorească și cu Stultitia și Humilitas, fiicele lui și ale mamei sale: „Totul are o limită. Lumea este limitată.” Astfel, punctul culminant al reprezentației îl constituie farsa, demistificarea totală. „Și totuși n-a fost joc”, spusese Gregorius cu drept cuvânt înainte, distrugerea miturilor absurde îmbinându-se cu făurirea altora, umane, nobile, cu adevărat purificatoare. Seriozitatea presupune gluma, dar numai gluma serioasă are efect. Există multe adevăruri aparente, aparențele scot însă uneori la iveală adevărul.

În discuția sa cu Charlotte, Doctor Friedrich Wilhelm Riemer, secretarul Excelenței Sale domnului consilier intim, citează la un moment dat binecuvântarea dată de Iacob lui Iosif și își asigură apoi interlocutoarea că „este numai în aparență o digresiune — știu perfect ce spun și nu sunt de fel în primejdie de a pierde firul”. Deși Iosif nu se poate referi la Goethe, Lotte la Weimar constituie doar aparent o digresiune de la povestea lui, autorul nefiind niciodată în pericol de a pierde firul preocupărilor sale fundamentale. Motivele comunică între ele, luminându-se unele pe altele. În prelegerea sa din 1942 despre tetralogie, Thomas Mann amintea de o mărturie din Poezie și adevăr, potrivit căreia adolescentul Goethe încercase să dezvolte istoria lui Iosif într-o povestire amplă, pe care însă, din cauza lipsei de „conținut” („Gehalt”), o nimicise. Concluzia memorialistului sexagenar Goethe: „Această povestire firească e în cel mai înalt grad

atrăgătoare; numai că apare prea scurtă și te simți obligat s-o zugrăvești în amănunt" — romancierul o consideră un adevărat moto al tetralogiei, mândru că încercarea tânărului Goethe „s-a repetat la mine pe treapta altei vârste", în măsură să satureze fabula de conținutul uman și spiritual necesar. Corespondențele pot fi urmărite și în detaliu. De exemplu, în Lotte la Weimar Thomas Mann citează preceptul goethean „ironia e grăuntele de sare datorită căruia mâncarea capătă gust", pe care-l aplică apoi stăruitor nu numai în romanele de adio Alesul și Mărturisirile escrocului Felix Krull, dar și în anterioara sa carte luminoasă, Iosif și frații săi. Și este semnificativă prezența acestui grăunte de sare — al ironiei și autoironiei — în stabilirea raportului dintre adevăr și poezie. Entuziasmul dactilografei care s-a crezut în fine în posesia întregului adevăr cu privire la Iacob, îl amuza pe scriitor — „căci lucrurile nu se întâmplaseră de loc așa" — , dar această naivitate îl și înduioșă, întrucât ea

Thomas Mann - Temă

95

confirma puterea de înrâurire și de convingere a artei. Thomas Mann a simțit nevoia să ia pe parcursul cărții unele măsuri care să-i sugereze cititorului contribuția hotărâtoare a fanteziei scriitoricești și să restabilească echilibrul dintre iluzie și realitate. Un procedeu prin care căuta să zdruncine încrederea puerilă în exactitatea nemijlocită, și nu mijlocit-poetică a întâmplărilor relatate, era tocmai sublinierea ironică a exactității lor.

Un vis îi deschide ochii frumoasei Mut-em-enet asupra dragostei, care timp de trei ani va fi pentru ea speranța și blestemul vieții. Ea visează că la un ospăț, tulburată de prezența lui Iosif, pe numele său egiptean Usarsif, se rănește la mână vrând să taie o rodie, iar sângele țâșnind abundent nu poate fi oprit decât de atrăgătorul ei rob. Mut-em-enet regizează mai târziu reuniunea femeilor în așa fel ca visul să se împlinească întocmai: tulburate de apariția lui Iosif, prietenele ei își rănesc mâinile cu ascuțitele lor cuțitașe. Împlinirea visului este ca atare un motiv important, în cazul de față ne interesează însă mai ales comentariile care îl însoțesc. Narratorul respinge pe un ton voit sentențios părerea după care „scena aceasta, descrisă adesea" ar fi „apocrifă și neapartinând istoriei adevărate"; „realitatea visului [...] este, pentru noi, cea mai bună dovadă a

istoricității sindrofiei doamnelor, precum și a faptului că tradiția ce ne este mai familiară și mai vrednică de crezare, o trece sub tăcere, doar din lapidară sobrietate". Anterior, la capătul discuției lui Iosif cu Putifar, când cei doi se decid să „încheie o alianță", povestitorul intervine astfel: „Nu în zadar am reprodus aici, cuvânt cu cuvânt, exact cum s-a desfășurat, de-a lungul tuturor întorsăturilor și ocolișurilor ei, convorbirea aceasta, de care nu se pomenește nimic nicăieri." Iar ulterior, la capătul extraordinarului dialog dintre Iosif și Amenhotep, al patrulea faraon cu acest nume, naratorul remarcă din nou: „[...] această convorbire, vestită și, totuși, aproape necunoscută [...], o convorbire despre Dumnezeu și zei, a fost reconstituită acum, de la început la sfârșit, în toate sinuozitățile, întorsăturile și incidentele sale conversaționale și a fost fixată pe vecie cu toată exactitatea [...]". Când frații mai mari coboară pentru a doua oară în Egipt, de astă dată însoțiți de Beniamin, după porunca marelui dregător egiptean, înainte ca Iosif să-i invite la ospăț pentru a li se înfățișa ca frate al lor, autorul începe istoria sărbătorească prin cuvintele: „Ea decurse astfel, și se desfășură în orele ei, după

96

Ion Ianoși

cum urmează." Thomas Mann adoptă cu bună știință poza povestitorului care dorește să ne încredințeze că totul s-a petrecut potrivit spuselor lui, deși ne previne totodată asupra și-retlicului și ne îndeamnă să nu ne încredem cu totul în el. Mitul și demitizarea merg mână în mână! Iosif tălmăcește cele două vise ale faraonului, despre vacile grase și slabe, despre spicele pline și seci, prevestind anii de belșug și de foamete, în număr de câte șapte; dar capitolul Șapte sau cinci eliberează minunea de supranatural, o explică firească: cei șapte ani păreau de fapt doar cinci, între anii de belșug se întindea și câte unul mai slab, iar câțiva ani secetoși erau totuși suportabili, așa încât, dacă n-ar fi fost prorocirea, poporul nici nu i-ar fi considerat ani de restriște. „Viața și realitatea își păstrează întotdeauna o anumită independență, ce merge câteodată atât de departe, încât cu greu, ori abia, mai recunoști prezicerea în ele. Bineînțeles că viața este obligată să înfăptuiască prezicerea, dar, în interiorul acestei obligații, viața se mișcă atât de liber și într-așa fel, încât rămâne, aproape totdeauna, o chestiune de bunăvoință, dacă

vrem să considerăm prezicerea împlinită sau ba."

Astfel nu poate judeca decât un gânditor lucid și sceptic, dornic să descopere sâmburele real al mitului și să se dezică de orice interpretare irațională a sa. Miracolele vor fi în Legea rând pe rând aduse la proporțiile lor terestre, explicate prin cauze pământești, apropiat de spiritul epocii Luminilor. Demistificarea străbate, uneori voit ostentativ, și tetralogia. Riposta lui Iacob față de înșelătoriile socrului său Laban, celebrul vicleșug cu oile brumării și tărcate, răsrânde cunoștințe verificate de experiență și este un „joc al spiritului”, „încercat din dragoste pentru cunoașterea pură”. (La acest nivel al istoriei, se alătură și se confundă sfere care ulterior se vor disocia adesea — jocul liber al fanteziei și cunoașterea riguroasă.) În călătoria lui Iosif cu ismaeliții spre Egipt, timp de două zile se desfășurase în fața lor, de la prânz până seara, o coloană de foc, conducându-i parcă. „Știau că nu erau decât vârtejuri de praf alungate de vânt, strălucite de razele scânteietoare ale soarelui. Totuși, se simțiră cinstiți de acest fapt și-și spuneau unul altuia cu tâlc: «Un stâlp de foc înaintea în fruntea noastră».” Poezie și adevăr! Reconstituind o gândire prin excelență poetică, Thomas Mann îi și descifrează mecanismul, o explică în mod natural. Oricât de neîngrădită ar părea, fantezia pornește de la real și revine la el. Tetralogia ni se ofe

Thomas Mann - Temă

97

ră, de aceea, ca o mitologie rațională, un comentariu profan al sacrului din textul biblic, adnotare în care până și detaliile sunt justificate și lămurite prin confruntarea gândirii religioase străvechi cu aceea a unei epoci târzii precumpănitor laice, secularizate, edificându-se concomitent din punct de vedere arhaic și modern, mitic și științific.

Dovadă, exemplul amintit: visul. În opera lui Thomas Mann visul joacă un rol important, întotdeauna raportat într-un fel sau altul la realitate, ca o formă transmutată a ei, cu contururi mai imprecise, dar cu sensuri luminoase, ca prevestire sau confirmare simbolică, eventual de la antipodul realului, anume al unei realități imperfecte, care se cere îndreptată printr-o virtualitate superioară. În 1909 Thomas Mann elogiase „somnul dulce” în articolul cu acest titlu chiar, *Siifter Schlaf*, somnul corelat nopții, mării, creației. La început, somnul și visul îi

apăruseră, de cele mai multe ori, un soi de ipostaziere romantică, evadare sublimă și tenebroasă în ideal, dintr-o realitate meschină. Cu timpul, îl cuceresc însă și variantele clasice ale visului, în cheie rațională, ca prelungire și întregire a vieții. Oricum, Thomas Mann are o slăbiciune mărturisită pentru visători, pentru eroii care și treji fiind pun la cale vise, dar care mai și visează la modul efectiv.

„În povestea noastră visele joacă un rol hotărâtor: eroul ei deapănă vise mari și copilărești, și alte personaje ale ei vor visa." Frații îl califică pe Iosif drept „visător" sau chiar „visător de vise", echivalent în ochii lor cu a fi mincinos. Într-adevăr, adolescentul nu prea separă adevărul de ficțiune, închipuirile sale sunt uneori vecine cu calomnia. Flirtul cu luna de la începutul cărții, pornit ca un joc nevinovat și degenerat în somnambulescă uitare de sine, cvasiepileptică (epilepsia, considerată în Antichitate o boală sfântă), sugerează pericolul desprinderii de rațiune. De aceea, echilibratul Iacob, departe de a fi el însuși un învățat, încurajează instruirea fiului său de către Eliezer, pentru a combate stările extatice ale tânărului. «El, Iacob, nu avusese nevoie de asta; chiar și cele mai grozave vise ale lui fuseseră decente și cumpătate. Visele lui Iosif, însă, bătrânul o simțea, puteau avea nevoie să fie strânse într-o disciplină rigidă de către înțelepciunea cărturărească — aceasta putea contribui în chip fericit la consolidarea gândirii sale șovăielnice [...]."

Ideală ar fi armonia între spirit și trup, frumusețe și adevăr, năzuință formulată de la început și reluată viguros în

98

Ion Ianoși

discuția dintre Iosif și Amenhotep. (Iarăși apar limpezi corespundențe: studiul lui Thomas Mann despre Schopenhauer debutează cu ideea îmbinării necesare dintre adevăr și frumos, iar unitatea indestructibilă a trupului cu sufletul va fi ideea centrală în Capetele schimbate.) Firavul, rafinatul, extaticul faraon e sprijinit de Iosif, tot așa cum Iosif însuși fusese susținut de dascălul și de părintele său. „Și Iacob era un visător — dar unul venerabil și venerat!" Tatăl-patriarh are vise „clasice"; fiul pornește ca un vizionar „romantic", pentru a-și integra în cele din urmă neliniștea într-o armonie superioară. Evoluția lui Iosif și a viselor sale rezumă ontogenetic filogeneza tuturor visătorilor

lui Thomas Mann, de la Jo- hann Buddenbrook, Tonio Kroger și principele Klaus Hein- rich, prin Gustav Aschenbach și Hans Castorp, până la Char- lotte, Moise și imaginarul abate Clemens. Dar, independent de tonalitatea vulcanică sau olimpiană, de efectul ațâțător sau liniștitor al viselor înfățișate, ele au întotdeauna un temei, sublimează în fantastic prezente sau viitoare, dorite sau împlinite realități. Comentatorii vechi amintesc de mai multe vise ale tânărului Iosif și le descriu pe cele binecunoscute din Facerea. Thomas Mann le adaugă „visul ceresc” încântător, pe care-l detaliază minuțios în capitolul astfel intitulat: Der Himmelstraum. În versiunea romancierului, Iosif îi povestește lui Beniamin, ultimul dintre cei doisprezece și singurul său frate și după mamă, cum a fost răpit de un vultur puternic, de fapt îngerul Amiel, trimisul Domnului, și înălțat la ceruri pentru a fi în preajma Atotputernicului ca „micul Dumnezeu”. Acest vis reprezintă o sinteză artistică a viziunilor similare din cărțile profeților Iezechiel, Isaia, Amos, din epopeea Etana, din versiunea islamică despre răpirea lui Ma- homed. Totodată, el prefigurează viitoarea înălțare lumească a lui Iosif, vestește cu multe sute de pagini înainte programaticul Preludiu în cinurile înalte din volumul ultim al tetralogiei. În Dumnezeu, Beniamin recunoaște chipul lui Iacob, dovadă că și visele cerești își trag seva din pământ, iar pretenția aberantă a lui Iosif de a fi asemenea Celui Prea Înalt ilustrează subtil un motiv de bază al întregii tetralogii: miti- zarea omului implică demitizarea divinității!

Visele povestite ulterior de Iosif fraților îl variază pe primul. Frații nu-i vor putea ierta „iscusitului visător” povestea snopului căruia i se închină alți snopi, aplecați la pământ, nici pe aceea a soarelui, lunii și a celor unsprezece stele care i se

Thomas Mann - Temă

99

închină lui (vis dublat, ca și acela al faraonului), după cum nu-i vor putea ierta îndrăzneala de a fi venit la ei îmbrăcat în vălul somptuos ornamentat al Rahilei, semn al primului născut. Ei îl vor arunca în fântâna seacă și-l vor vinde pentru douăzeci de arginți neguțătorilor ismaeliți, fără a bănui că prin asta joacă doar rolul unor simple unelte întru împlinirea temerarelor fantezii ale fratelui mai mic. Scriitorul se va îngriji însă din nou ca, înfăptuind visele, să le elibereze de supranatural. El explică

totul într-un mod firesc, cum le va explica însuși Iosif fraților săi cu prilejul revederii: „Căci fratele vostru nu-i vreun erou divin și nici un sol al mântuirii sufletului, iar că snopii voștri se închinau înaintea snopului meu în visul de care am flecărit cu voi, și că stele se închinau, asta nu voia să însemne vreun lucru cine știe ce mare, ci doar că tatăl și frații îmi vor fi recunoscători pentru binele trupesc făcut. Căci pentru pâine se spune «Foarte mulțumesc» și nu «Osana!»». Însă, firește, pâine trebuie să fie. Mai întâi vine pâinea și apoi osanalele." Frații lui Iosif veniseră din pământul Canaa- nului în Egipt spre a cumpăra bucate, deoarece în țara lor bântuia foametea, iar jitnițele Egiptului erau pline de grâu. Visul mitic se împlinește laic, ca și atunci când, revăzându-și fiul rătăcitor, Iacob „își plecă fruntea pe umărul celui înstrăinat și plânse amarnic". Mânați de foamea trupului, autenticul soare al neamului, Iacob, și fiii săi, cele unsprezece stele, ve- nit-au să se închine de fapt „hrănitorului"!

Până atunci, Iosif mai visase multe vise și dezlegase visele altora. În drum spre închisoare, propria sa întâmplare cu soția lui Putifar îi apare ca o reeditare a poveștii mitice a lui Ghilgameș și Astarte (Iștar). Apoi, în temniță, tâlcuiește visele paharnicului și ale pitarului, prezicându-i celui dintâi că peste trei zile faraonul îi va înălța capul în dregătorie, iar celui de-al doilea — în spânzurătoare; și îi recomandă pitarului, marelui-brutar de odinioară, o înțelepciune stoică: „Lumea este și ea un rotund și un tot, și are sus și jos, bine și rău, dar nu trebuie făcut prea mult caz de această dualitate, căci, până la urmă, sunt tot una și se pot schimba între ele și împreună fac întregul." Personal, a preferat totuși să i se ridice capul după pilda paharnicului. De aceea, înfățișat faraonului, se folosește de diverse șiretlicuri ca să-l convingă de harul lui, și-l lingusește sugerându-i că până la urmă singur și-a dezlegat visele. Faraonul Amenhotep recunoaște însă în Iosif pe adevăratul mesager, capabil să înțeleagă visele pământești și ce

100

Ion Ianoși

rești, de importanță statală și de importanță teologică, îi pune în deget propriul său inel și poruncește să fie îmbrăcat în veșminte de vizon și să i se dea colan de aur. Spre deosebire însă de spiritualizatul faraon, Iosif acordă o atenție prioritară intereselor economice, convins fiind că omul trăiește înainte de toate cu

pâine.

Un scriitor aparent străin de nevoile practice ale timpului său, cufundat în vechea mitologie „pură”, și-a ales totuși drept erou principal un om capabil să realizeze legătura între spirit și materie, teorie și practică, cer și pământ, un om de cultură care-și asumă rolul omului de acțiune, punând ordine în economia unei țări aflate într-o criză acută. Enumerând titlurile fantastice cu care fusese miluit Iosif, reproducând imnurile pline de fantezie religioasă compuse întru proslăvirea sa, autorul trece din nou ușor de la poezie la proză, fără de care viața n-ar fi totuși viață. Înălțat „Stăpân peste Țara Egiptului”, Iosif era — precizează el —, oricine orice-ar spune, „ministrul hrănirii și al agriculturii, și realizează, în această calitate, reforme importante, dintre care îndeosebi legea rentei funciare s-a întipărit în memorie”. Prin această lege agrară, se cuvenea predat faraonului a cincea parte din rodul țarinii — anume a cincea parte, corespondent simbolic al celor cinci zile prin care anual e întregită sacra cifră de 360. Poezie și adevăr! Iosif aduce și păstrează viața, este inițiatorul îndestulării și belșugului, toate celelalte titluri ale sale le exprimă concentrat unul singur: „der Ernährer”, „hrănitorul”. Acesta este și numele Nilului, pentru egipteni simbol suprem al valorii, al unei valori spirituale perfect suprapusă valorii materiale, fără de care nici o minte n-ar putea străluci...

Iacob dorise dintotdeauna cu ardoare ca Iosif să capete drepturile primului născut al său și, după ce îl privează pe Ruben de acest drept pentru cele făptuite în taină cu Bilha, roaba Rahilei și mama fraților săi Dan și Neftali, îi acordă fermecătorului denunțator acest privilegiu, pentru care el însuși, Iacob, pătimise de mult atât. Acum, regăsindu-și în Egipt feciorul iubit, el își sprijină capul pe umărul lui și plânge amarnic, pentru că rânduielile pământești cer ca bucuria să se împletească întotdeauna cu amarul. „Ești primul născut în treburile lumești și un binefăcător, atât al străinilor, cât și al tatălui și fraților. Dar mântuirea popoarelor nu va veni prin tine și rangul de conducător îți este refuzat!” Iosif are parte, așadar, de o binecuvântare pământească, nu și de cea mai înalt

Thomas Mann - Temă

101

spirituală. Binecuvântarea lui e senină, glumeață, visătoare,

ceea ce e mult, dar nu e totul, deoarece în zadar râvnește un om la toate. Înțeleptul său părinte îi invocă „glasul iubirii ce refuză”, o înlănțuire în care contrariile trec unul într-altul. Tot el îi explică faraonului legătura adesea indisolubilă dintre câștig și pierdere, fără ca profunzimea cugetărilor sale să fie înțeleasă de cârmuitorul care mai mult se prefăcea decât era înțelept. „Doisprezece fii am zămislit [...], iar acesta a fost unul dintre ei. Este blestem între ei, precum și binecuvântare, binecuvântare, precum blestem. Unii dintre ei sunt respinși și rămân aleși. De cum, însă, unul este ales, rămâne respins cu dragoste. Dacă l-am pierdut, mi-a fost dat să-l găsesc, și dacă l-am găsit, a fost pierdut pentru mine.”

Iosif este înstrăinatul drag, care trebuie să-i lase întâietatea lui Iuda. Obişnuitul, mediocrul Iuda (Iehuda) îi este întru ceva superior neobişnuitului, înzestratului Iosif, așa cum Hans Hansen îi fusese lui Tonio Kroger, Joachim Ziemssen lui Hans Castorp, Charlotte Buff lui Johann Wolfgang Goethe; așa cum va fi omul de rând Serenus Zeitblom superior genialului Adrian Leverkühn. „Aleșii” au o soartă grea. Thomas Mann simțise acest lucru mai bine ca mulți alții, fiind nevoit el însuși să-și părăsească patria, să-și îndeplinească misiunea printre străini, sub cerul senin al Californiei, ce amintea de cerul străvechiului Egipt. El și-a ales ca erou ideal tocmai un personaj care să fie prin întreaga sa făptură real, care să poată demonstra aieva că omul trebuie să aibă o natură armonioasă dar și complexă, înfrățind în toate împrejurările, până la capăt și cu orice risc, poezia și adevărul, teoria și practica, sublimul și teluricul. Spre această armonie tinde Iosif, personalitatea cea mai integră și mai luminoasă dintre cele inventate de scriitor; și tinde el însuși, Thomas Mann, fire contemplativă și activă, meditativă și angajată, preocupată de și implicată în confruntările greu încercatei umanități.

Înfățișând coordonatele tetralogiei, eseistul Thomas Mann remarcă o serie de mutații în dezvoltarea sa artistică, de la interesul german „burghez” („bürgerlich”) din Casa Buddenbrook la cel european din Muntele vrăjit și cel universal din Iosif și frații săi, deci trecerea treptată de la individual la tipic, înlocuirea viziunii concrete, precis localizate, printr-una manifest mitologică. Miticul reprezintă o fază incipientă, arhaică, în existența omenirii, în viața individului însă adesea una târzie, rafinată. La început creatorul se interesează de ca

zul particular și unic, deplină maturitate îi dezvoltă gustul pentru tipic, veșnic, atemporal, pentru norma străveche, pentru formula atotcuprinzătoare, într-un cuvânt, pentru mit. Perspectiva se lărgeste permanent, în timp ce contururile se încheșează oarecum, viziunea analitică și diferențiată asupra momentului istoric concret e înlocuită prin sinteza globală, până la un punct străină istorismului propriu-zis, în stare să confunde mileniile, să pună tacit la îndoială înseși schimbările intervenite în condiția umană, respectiv să înlocuiască principiul evoluției prin acela al repetabilității.

Complexitatea e atrasă de elementar, modernul — de arhaic, originalitatea — de motivele milenare. Lessing îl interesează în această vreme pe Thomas Mann ca „tip clasic”, ca exponent al umanismului viril din vremea edificării fundamentelor naționale. Goethe și Wagner reprezintă pentru el două ipostaze deosebită, clasică și romantică, senină și exaltată, două fațete ale spiritului național, dar cu o punte de legătură între ele — mitul. Nu întâmplător a nutrit Wagner, cu precădere în ultima perioadă a vieții sale, cea venețiană, o arzătoare dragoste pentru Clasică noapte a Valpurgiei. În toți acești ani Faust, mai ales partea a doua, înfățișând drumul eroului prin clasică noapte valpurgică spre Elena, ca și scenele în care apare Preafrumoasa, este și lectura preferată a lui Thomas Mann. Visul său temerar e de a făuri un nou „simbol al omenirii”, apropiat patosului clasic, cu fulgerări umoristice, al lui Goethe, fără a fi străin de monumentală și grava mitologie wagneriană. Richard Wagner a văzut în maiestuosul andante un tempo specific german — cu această remarcă începe jurnalul lui Thomas Mann din timpul traversării Atlanticului, Călătorie pe mare cu Don Quijote, în care scriitorul compară oceanul cu romanul care a constituit o altă sinteză mitică a omenirii. „Don Quijote este o carte universală, a lumii — pentru o călătorie în jurul lumii, deci cea mai potrivită.” „Mi se pare straniu că niciodată nu am izbutit să duc această lectură până la capăt. Voiesc să fac treaba aceasta acum, la bord, și să ajung cu această Mare a povestirii până la sfârșit, precum wm ajunge la capătul Oceanului Atlantic peste zece zile.” (însemnare din 19 mai 1934.) „Elementul epic cu întinderea sa rostogolitoare, cu suflul său arhaic și răspândind

aroma vieții, cu ritmul său vuind în depărtări și monotonia sa ce te acaparează — cât de asemănător este el mării și cât îi seamănă lui marea!", va exclama scriitorul în introducerea la o ediție ameri

Thomas Mann - Temă

103

cană după Anna Karenina; iar în lecția sa, tot din 1939, despre Arta romanului și cosmologia sa — „une mer â boire” — va slăvi imnurile vedice Itihasa („Așa a fost”, formula veșnică a geniului epic), anecdotele despre Firdusi, Edda și Odiseea, Tris- tram Shandy și Wilhelm Meister, Don Quijote și Război și pace — toate, variante ale „elementului homeric”, celebrat în studiile sale din acea vreme, ca și în tetralogie.

Natura mitului îl preocupă pe Thomas Mann efectiv în toți acești ani, și n-ar fi dificil să fie alcătuită o voluminoasă antologie numai din referirile lui la această temă. De pildă, în cuvântarea sa omagială din 1936, Freud și viitorul, enunță câteva observații care prezintă în contextul de față un interes deosebit. Forma antică a existenței, arată vorbitorul, e viața ca mit, viața ca repetare, conștiința fără granițe individuale precise, deschisă spre trecutul ușor asimilabil prezentului. Mitul este tocmai identificarea cu ceea ce a fost, „un mers-pe-urme”, recapitulare a copilăriei umanității, a unui „timp originar”, ca imitatio a lui Dumnezeu, moderația în a cunoaște tot ce a fost. (În germană, cuvintele rimează: „Bescheidenheit” = modestie, „Bescheid wissen” = a fi informat; adică „modestia provenind din a fi cu toate la curent.”) Cleopatra s-a comportat după chipul și asemănarea Astartei și Afroditei, iar în plină epocă modernă Napoleon s-a identificat când cu Alexandru, când cu Carol cel Mare, potrivit formulei biblice „Eu sunt [el]”. Viața se legitimează prin mit, dobândește conștiință de sine, justificare, consfințire, devine citat, celebrare, solemnitate, joc. Nu este oare sărbătoarea întotdeauna o repetare? Ea anulează timpul, reia azi ceea ce, după un model inițial, re- luase ieri și alaltăieri. În această optică totul devine „viață trăită”, adică retrăită festiv, ceremonios. Copilul trăiește viața părinților, bunicilor și străbunicilor într-un chip visător, jucăuș, senin, infantil, artistic. Și ce altceva face artistul decât să reproducă viața după modelul predecesorilor, celebrând copilăria cu maturitate? „Așa poate chiar și astăzi imitatio a lui Goethe, cu amintirile ei despre

etapa Werther și Meister și faza de bătrânețe a lui Faust și a Divanului, să ghideze și să definească mitic din inconștient o viață scriitoricească; spun: din inconștient, deși la artist inconștientul trece în fiecare clipă jucăuș în conștientul surâzător și în copilăresc profunda lua- re-aminte."

Thomas Mann nu recunoaște linii rigid despărțitoare între teoria și practica artei, dovadă eseul fantastic, Pogorârea în iad, 104

Ion Ianoși

preludiu la Istoriile lui Iacob. Introducerea metodologică și filosofică la tetralogie e stilistic integrată în aceasta, leagă considerațiile teoretice de genul celor citate mai sus — unele în formulări aproape identice — și povestirea propriu-zisă, definește cvasiștiințific un mod de gândire prin definiție preștiințific, dizolvă istoria în mit. Pentru echilibrul deplin dintre „jos" și „sus", dintre infern și paradis, acestui prolog i se va adăuga, înaintea ultimului volum, după model goethean, acel Preludiu în cinurile înalte, lămurind până la capăt intențiile scriitorului.

„Adâncă este fântâna trecutului. N-ar trebui spus oare că nici nu i se poate da de fund?" Două dintre motivele de bază ale cărții, fântâna și timpul, corelate mitic, apar chiar de la început. Iacob o cunoaște pe Rahila lângă fântâna de pe care rostogolește piatra, spre a adăpa oile lui Laban. Slujindu-și socrul, „alesul" descoperă apă, și noua fântâna îl îmbogățește pe acela. Ca la Firdusi, îl întâlnim pe fiul lui Iacob aplecat deasupra fântânii, pentru ca apoi frații săi mâniați să-l arunce într-o fântână secată. Trei zile și trei nopți va sta el aici — aluzie la zeul Tammuz, care petrecuse și el trei zile în infern (prescurtarea mitologică a perioadei de amortire a naturii din toamnă până-n primăvară). Trei zile îi va închide Iosif pe frații săi sosiți în Egipt, ceea ce echivalează în ochii lor cu iadul — după ce petrecuse el însuși trei ani în „cealaltă groapă", fântâna-închisoarea-mormântul. Concretul este simbolic: fântâna înseamnă captivitate, infern, moarte, lună — și totodată trecutul în care ne scufundă autorul. Iosif amețește aplecându-se peste ghizdurile fântânii, amețim și noi privind în hăul trecutului, „în întunericul abisal al fântânii fără fund", „tot mai adânc în trecut, dintr-un orizont în altul, înapoi în nemărginire". Ne înspăimântă adâncul infinit, ca și imensitatea mării sau neîvinsele piscuri (similare acelor care-1 înspăimântaseră și-l

vrăjiseră pe Hans Castorp), pentru că ele fac să dispară certitudinile, învăluind trecutul într-o negură de nepătruns. Ceea ce altminteri pare a fi originalul, devine, în această optică, doar o copie târzie a altora și mai îndepărtate. Nenumărate catastrofe au cutremurat pământul, iar povestea despre potop și arca lui Noe, ca și cea despre primul om, grădina Edenului, căderea în păcat sau Marele Turn, prescurtează de fapt multe asemenea întâmplări. Avraam, Isaac și Iacob au existat în nenumărate rânduri; singularizându-i, tradiția operează abrevieri, suprapuneri și schimbări înșelă

Thomas Mann - Temă

105

toare. În adâncul fântânii dispare timpul concret, identificabil prin cifre, e anulată deosebirea dintre amintire și profeție, odată capătă dublu sens, de trecut și viitor. Secretul este sensul oricărei sărbători, celebrată într-un prezent atemporal, acum și-n vecii vecilor. Taina mânuiește liber timpurile, vorbind de trecut atunci când are în vedere viitorul. Cu această certitudine se avântă povestitorul în adâncuri, în aventura nesfârșită a trecutului — e drept, a unui trecut nu prea îndepărtat, care din punctul de vedere al infinitului matematic se află cam la aceeași distanță de începuturi ca și epoca noastră, într-o lume aproape tot atât de modernă ca și lumea noastră, abstracție făcând de felul de a gândi ușor visător al oamenilor, dar tocmai prin această inexactitate pretându-se la temerare generalizări. Trecutul este împărăția povestirii, trecutul care înseamnă viață dispărută, deci moarte, deci „pogorâre în iad”. De aceea, aplecat asupra fântânii, naratorul se cutremură, dar se simte și puternic, întrucât prin strădaniile lui poate din nou renaște ceea ce dispăruse. „Căci este, este totdeauna, chiar dacă felul poporului de a vorbi sună: a fost. Astfel glăsuiește mitul care nu-i decât veșmântul tainei; veșmântul ei festiv însă este sărbătoarea, care revine periodic, arc aruncat peste modurile timpului și dând trecutului și viitorului prezență [...]. Sărbătoare a povestirii, tu ești veșmântul festiv al tainei vieții, căci restitui netimpul pentru simțurile poporului și evoci mitul, făcându-l să se desfășoare într-un prezent exact!”

Ceea ce fusese, este din nou! Obținând prin Marele rengi (Der grofie Jokus) binecuvântarea întâiului născut, Iacob fuge de mânia neputincioasă a fratelui înșelat, Esau. Mitul „mic” se

conformează întocmai celui „mare”: Esau și Iacob, vânătorul și păstorul, cel păros și cel cu pielea netedă, sunt Cain și Abel, Ham și Sem sau zeitățile egiptene Set și Osiris, înca- drându-se perfect în șirul nesfârșit al fraților înșelați și „aleși”. Plecând, Iacob ajunge la unchiul său Laban, adică în infern. Devenindu-i socru, unchiul îl înșală pentru că e „diavolul” — acesta îi este rolul —, iar apoi e înșelat la rândul său de ginere, pentru că rolurile se și pot inversa. Și din nou, ca în urmă cu douăzeci și cinci de ani, Iacob e nevoit să fugă de teama răzbunării: Laban se suprapune acum, în ochii lui, cu Esau. Iacob nu distinge net individualitățile, nu separă eul de obște, nu urmărește decât să umple cadrul preexistent cu un conținut nou. Gândirea sa este joc, vis, asociație liberă. Față de fiul său, Iosif se comportă așa cum se purta

106

Ion Ianoși

se bunicul cu tatăl său. Dumnezeu îi poruncise lui Avraam, pentru a-l pune la încercare, să-l jertfească pe Isaac, singurul său fiu, iar Avraam se dovedise plin de supunere. Iacob știe că examenul se va repeta, e îngrozit la gândul că nu va fi demn de el. îl trimite totuși la Sihem pe fiul său iubit (într-un sens, singurul său fiu), pentru a-i încerca puterea și pentru a se încerca pe sine însuși. Și, pregătindu-și odrasla pentru drum, un drum lung și întortocheat, despre care nu știe când și dacă va mai avea întoarcere, Iacob se simte asemenea Rebecăi, mamei sale, care odinioară îl pregătise întocmai pe el de plecare. Iar sufletul i se umple de sentimentul sărbătoresc al repetării. Când află mai apoi de pierderea lui Iosif, dorește, după străvechea pildă mitologică, să-l „readucă” din împărăția umbrelor (un motiv similar cuprind Cărțile regilor, anume Ul-IV Regi, capitolele despre prorocul Ilie și Elisei). Fantasmagoria se și „realizează”, când, la chemarea marelui dregător, descinde în Egipt, pentru el sinonim cu infernul, și-l regăsește acolo pe Iosif. Călătorind spre Egipt, Iacob re trăiește călătoria sa în Mesopotamia și, visător, se confundă cu Isaac, călător și el pe pământul filistinilor la regele Abimelec, și cu Avraam, plecat din Caldeea, și cu însăși luna de pe cer, simbol al tuturor drumeților. Ajuns în Egipt, unde fusese Avraam și fi-va Moise, „Iacob învață și visează”. Binecuvântându-i pe Manase și Efraim, nepoții săi, își încrucișează brațele pentru a repeta înșelătoria la care

recursele odinioară și a dăruirii mezinelui dreptul primului născut.

„Poveste este ceea ce s-a întâmplat și ceea ce se întâmplă din nou și din nou în decursul timpului.” Iacob repetă viața părinților și propria-i viață, luminată continuu de corespondențe cosmice, desfășurată ciclic, după pilde străvechi, ca înălțare, prăbușire și renaștere. Tot astfel se percepe pe sine și Iosif, își pastîșează tatăl, ca și pe diverși precursori „reali” sau imaginari, și totodată se autopastîșează. „El era fiul autentic al lui Iacob, veneratul gânditor, omul de formație mitică, omul care știa întotdeauna ce avea să se întâmple cu el, iar în toate împrejurările pământești privea spre stele, și care își împletea permanent viața cu cele dumnezeiești.” Cugetul lui e dominat tot de asociații visătoare și substituiri fantastice: Egiptul devine țara lui Laban, Putifar — Laban însuși, frații săi îi apar ca un nou Esau multiplicat în zece exemplare. Alteori în Putifar el îl vede pe Iacob, sau chiar pe Atotputernicul, motiv impor

Thomas Mann - Temă

107

tant pentru a nu ceda seducătoarei Mut-em-enet. Asociația sa de bază este aceea dintre Iacob și Dumnezeu, legătura divină identificând-o cu legătura paternă. Caracterele n-au stabilitate, contururi sigure și univoce, trăsăturile personajelor sunt globale și fluide, trec ușor unele într-altele. Mont-kav, administratorul lui Putifar, este receptat ca un alt tată de către Iosif; înainte să moară nu degeaba îl binecuvântează pe acesta după pilda lui Isaac: „Da, tu ești, te văd și te recunosc în felul orbilor [...] și aici nu se poate strecura nici o îndoială și nici o amăgire, căci n-am decât un fiu vrednic să-l binecuvântează și acela ești tu, Usarsif [...]” „Este” rimează cu „a fost”, viața e compusă din cicluri cvasiidentice. Fiecare asemenea ciclu reprezintă un an „mare”, compus dintr-un număr de ani „mici”, anii propriu-ziși, care contează însă prea puțin. „[...] viața omului se desfășoară de mai multe ori, aducând iarăși și iarăși moartea și nașterea: de mai multe ori trebuie să devină, pentru ca în sfârșit să fie.” Narcisismul lui Iosif i-a mâniat pe frații săi, și el a fost (simbolic) ucis. Dar grăuntele de grâu căzut pe pământ poate aduce multă roadă; și Iosif, pe numele lui nou Usarsif, ajunge în împărăția morții, unde e înălțat, dar unde păcătuiește față de Eni în felul în care păcătuise față de frații săi, căci din nou se încrede excesiv în vraja ființei sale, se știe superior și se vrea iubit; de aceea

trebuie să fie din nou înmormântat. Dar tot din exemplele cerești Iosif știe că prăbușirea e prologul unei noi ascensiuni, mai luminoase, și, înfățișat starostelui temniței, pronunță formula răsunătoare, plină de încredere și de apel arhaic, formula de identificare: „Eu sunt acela”. Destăinuirea mitică va fi identică și în discuția cu faraonul, iar apoi își va pierde din gravitate, devenind exclamația umoristică la capătul sacrei comedii jucate: „Copii, eu sunt acela. Doar eu sunt fratele vostru Iosif.”

Astfel se identificau pe vremuri realitatea cu visul, individul cu neamul, prezentul cu trecutul și viitorul. Dar Thomas Mann vede în repetare și deosebirea. „[...] căci eu sunt acela și totodată nu sunt, tocmai pentru că sunt eu, ceea ce vrea să spună: pentru că generalul și forma suferă o modificare când se împlinesc în particular, astfel încât cunoscutul devine necunoscut și tu nu-l mai recunoști.” În conferința sa din 1942 despre Iosif și frații săi, romancierul și-a precizat intenția de a fi surprins desprinderea personalității din obștea mitică. Prin elemente hotărâtoare ale ființei lor, eroii săi sunt încă prizonierii acestui ansamblu nediferențiat; dar ei încep să se contu

108

Ion Ianoși

reze în cadrul ei, să se constituie adică în personalități de sine stătătoare, asemenea unor chipuri care, sub dalta sculptorului, ies din blocul de piatră. Între Iacob și Iosif există, din acest punct de vedere, nu doar asemănări, ci și deosebiri. Farmecul tânărului rezultă din îmbinarea unor trăsături generale cu altele individualizate, irepetabile. Iosif realizează un echilibru între „ei” și „eu”, se comportă și ca străbunii, și altfel decât ei, unește caracteristici arhaice, cunoscute, cu trăsături moderne, inedite. Iacob se bucură recunoscând elementul patern întruchipat în fiu, dar se și întristează că urmașul, „în întinerire șovăitoare”, e mai puțin robust și constant. Revenirea presupune și schimbare. Ca într-un caleidoscop, elementele rămân aceleași, dar imaginea pe care o dau e de fiecare dată alta. Clasica, armonioasa Rahila e înlocuită de Mut-em-enet, întortocheat și periculos arabesc, după cum „acest Iosif — fiul — este un «caz» mai târziu, mai delicat, mai ușor și mai șăgalnic decât cazul tatălui, dar în același timp mai dificil, mai dureros și mai interesant, iar temeliile și ornamentele vieții anterioare, a tatălui, care s-au

reincarnat în făptura lui, abia mai pot fi recunoscute". Egiptul care-l întâmpină este în momentul respectiv o societate târzie, o societate a nepoților și strănepoților, departe de culorile și desenele părintești, o societate complicată și rafinată. Sănătosul, omogenul, „sculpturalul” Iacob s-ar acomoda greu acestei lumi, dar Iosif se simte aici ca la el acasă, fiind, în timp și ca structură sufletească, un produs târziu, multicolor și labil, unul „pictural”.

Trecut și viitor, început și sfârșit, arhaic și modern — extremele comunică firesc între ele, se condiționează și se întrepătrund, în spiritul aceleiași viziuni ușor anistorice, dispuse să relativizeze determinările exacte. „Ei trăiseră într-o vreme timpurie, dar și într-una târzie, în multe privințe cu bogată experiență Călătorind mereu „în jos”, potrivit impresiei sale pline de tâlc, Iosif cunoaște „orașul învățăturii”, On, de aur și înțelept, cufundat în studiul formelor pure, al miracolelor geometrice; ajunge apoi „mai în sus, sau mai în jos, cum vreți”, deoarece extremele se confundă, la imensele piramide, mormintele stereometrice ale faraonilor, asemănătoare Turnului Babei; și contemplă, „amețit de adâncă beție a trecutului”, enigmaticul Sfinx. în Memfis, sau Menfe, cumpăna țărilor, orașul mortuar, îl întâmpină sculpturile zeului Ptah; iar la Veset, una dintre cele șapte minuni ale lumii — întregul rafinament și lux al unei civilizații târ

Thomas Mann - Temă

109

zii. Egiptul vegetează sub semnul estetismului, al decadenței, al morții. Dintre lecturile cu care Iosif îl delectează, Puti- far preferă Cântarea celui trudit de viață întru slăvirea morții, pentru că universul pe care îl simbolizează trăiește într-o atmosferă rarefiată și, visând neantul, își consumă ultimele resurse vitale.

Rahila fusese stearpă timp îndelungat, dar, fiică a unei societăți robuste, își blestemase neputința ca pe cea mai mare rușine și pacoste. Petepre, castrat de propriii părinți dintr-o stupidă pornire „modernă”, personifică o lume devitalizată, dar tocmai de aceea ridicată pe cel mai înalt pedestal. „Noblețe stearpă”, el poartă felurite titluri pompoase, fără acoperire, ca și bărbăția pe care o simulează ceremonios. Însingura- tul Zero are o soție fictivă, prieteni fictivi, funcții fictive. Realitatea este

tăinuită printr-o înțelegere mutuală, toți iau parte la un joc al aparențelor, perfect organizat și gratuit. Autorul descrie cu lux de amănunte ritualul unei vieți pustii, în care masca e indispensabilă și totul se desfășoară „frumos”, conform unei etichete savante, ca la curtea lui Ludovic al XVI-lea. Forma elegantă are menirea să ascundă sau să anihileze intențiile adevărate, de aceea o discuție foarte practică între Putifar și soția lui, cu privire tocmai la Usarsif, se desfășoară într-o complicată ornamentație, iar pentru a-i reproduce tot fastul povestitorul are nevoie de câteva zeci de pagini. Contează tot mai puțin substanța și tot mai mult stilul! Putifar întruchipează un mod de viață formal și formalist, perfecțiunea inutilă, eleganța deșartă, aparența fără fond. El este un Peeper-korn à rebours: forța a devenit aparentă, iar bâlbâiala — de fond. Comedia pe care o interpretează este, desigur, tragică, secreta sa nefericire îi inspiră lui Iosif milă — sentiment încercat, culmea, și față de însingura tul Dumnezeu! Asocierea aceasta, sub semnul atotputerniciei neputincioase, este semnificativă, ca și hotărârea lui Iosif de a nu-1 trăda nici pe Zero (Putifar), nici pe Doi (Dumnezeu). Apoi, prin angajarea lui ca ajutor de nădejde al neajutoratului Amenhotep, situația e reluată întocmai. Faraonul, ca și Atotputernicul, îl reproduc pe Putifar la niveluri superioare. Învăluit de aureolă cerească, faraonul e incapabil de acțiuni practice elementare. În descrierea feței sale, notează scriitorul, „nu este îngăduit ca milenii să ne împiedice de a face comparația potrivită, anume că arăta ca fața unui tânăr englez distins, dintr-un neam ceva cam sleit”; după cum copiii lui Iosif, Efraim și Manase, arată

110

Ion Ianoși

ca niște filfizoni, odrasle ale societății lor elegante, manicurați, coafați, parfumați, pomădați.

Soțul celebrei Nefertiti ne amintește de Hanno, micul prinț al decadentei, ultim descendent al unei familii cândva robuste. Faraonul este tot atât de rafinat și de efeminat ca și Hanno Buddenbrook — urmaș în timp, precursor în operă —, preocupat exclusiv de subtile probleme spirituale, de a reforma religia pe baze aproape monoteiste și de a se contempla pe sine însuși la persoana a treia, ca pe o supremă zeitățe. Hanno și Ehnaton sunt la capătul drumurilor lungi ale propriei lor rase, adolescenți

îmbătrâniți, exponenții unor epoci fie compromise, fie aflate în căutarea unor iluzorii leacuri miraculoase. Faraonul suferă de „sfânta boală”, fără a fi capabil să-i găsească, după exemplul lui Iosif, antidot în certitudini viguroase. Romantic exaltat, visător fantast prin toate fibrele ființei sale, Amenhotep este pe cale de a se desprinde de țărîm, pentru a se lăsa în voia valurilor. Cu un dezvoltat simț practic și politic, Tii, mama, recunoaște necesitatea stringentă a unui conducător isteț și, înțelegând abilitatea cu care Iosif, asemenea unui jucător de șah deprins cu viclesugurile tacticii, desfășoară discuția cu fiul ei în „logia cretană”, îi aprobă întru totul planurile.

Trăsăturile de caracter al lui Iosif sunt, de fapt, de natură intim spirituală; intuind însă chemarea istoriei, el se angajează cu toate puterile sale în realizarea unei cauze aparent nelegate de soarta propriului său neam: devine apărătorul unei vechi și vulnerabile civilizații, îmbătrânite în precare împrejurări. Eroul, care pe parcursul tetralogiei schimbase felurite măști, optează în ultimul volum pentru una de coloratură... americană. Mărturisirea îi aparține autorului însuși, admirator declarat al activității lui Franklin Delano Roosevelt, „al cărui New Deal se oglindește, de nerecunoscut, în magica administrație economică a lui Iosif”. Nu este vorba de vreo analogie științifică, ci de o apropiere mitic-glumeață, conformă cu spiritul narațiunii, spre a asemăna jucăuș trecutul cu prezentul. La moartea lui Roosevelt, în 1945, Thomas Mann îl caracteriza, în opoziție cu Hitler, ca pe un politician al binelui și un artist autentic, un om care a reușit să imprime politicii rolul artei de mediator între spirit și viață, idee și realitate, dorință și necesitate, conștiință și faptă, moralitate și putere. Tot astfel este caracterizat Iosif, conducător luminat și ca atare capabil să unească extremele. Thomas Mann a fost tentat să idea

Thomas Mann - Temă

lizeze conducerea rooseveltiană. Păstrându-i fostului președinte o sinceră admirație, el a adoptat poziții critice față de guvernarea lui Truman și mai ales față de politica senatorului McCarthy împotriva activităților „antiamericane”, semănând în ochii unui democrat de factură liberală cu procesele împotriva vrăjitoarelor. Același liberalism, în subtext opus nazismului, străbate însă actualizarea figurii lui Iosif. Desigur, pentru romancier trecutul nu este un simplu pretext al actualității și nici

un mod precaut de a răspunde interogațiilor contemporane. Dar, făurind o lume patriarhală întru totul credibilă, el o impregnează totodată de preocupările lumii moderne, stabilește între ele, cu ușurința artistului jucăuș, corespondențe sugestive.

Un procedeu, prin care scriitorul risipește iluzia vreunei reconstituiri de tip arheologic a epocii descrise și evidențiază pendularea sa liberă între vremuri demult apuse și vremuri recente, este folosirea ironică a multor termeni inadecvați Egiptului celei de a 18-a dinastii: „fashionable”, „ennui”, „incognito”, „merți”, „savoir vivre” — în cazul din urmă, cu adaosul „savoir vivre, spuse el, într-o turnură de frază akkadă”.

Irlandezul Clemens, ordinis divi Benedicti, ne mărturisește că el însuși nu știe în ce limbă anume își deapănă povestea sa plină de învățăminte, în latină, franceză, germană sau anglo-saxonă, și nu exclude posibilitatea ca azi să folosească limba alamanilor, iar mâine să continue o carte britanică. „Nu susțin nicidecum că aş stăpâni limbile acestea toate, însă ele se amestecă în scrisul meu și devin una, adică Limba. Căci așa stau lucrurile cu spiritul povestirii, care este un spirit independent până la abstracție, al cărui instrument este limba în sine și, ca atare, limba însăși, ce se impune în mod absolut și nu prea întreabă de dialecte și de divinități lingvistice provinciale.” Alesul apare în 1951, iar ultima observație citată este preluată identic din Șaisprezece ani, prefața din 1948 la ediția americană a tetralogiei, dovadă că nu numai Clemens, ci Thomas Mann însuși, prin mii de fire legat de o cultură națională, consideră Limba mai presus de limbi. Raportată în ambele cazuri la un context mitic, ideea se cuvine, bineînțeles, privită ca o fantezie visătoare, voit imprecisă, care nu are nimic în comun cu vreun esperanto.

Confirmarea o oferă cărțile scriitorului; inedite sinteze lingvistice, ele retopesc într-o unitate organică felurite straturi lexicale și stilistice, de la cele specifice Orientului antic și Evu

112

Ion Ianoși

lui Mediu până la cele proprii epocii contemporane. Sub acest raport, Iosif și frații săi trebuie văzut și ca o operă filologică, dar cu funcție artistică. Împrumutând personajelor sale o mobilitate și adaptabilitate ieșite din comun, autorul îi pune să-și schimbe dezinvolt nu numai înfățișarea, ci și graiul. Din nou nu este vorba de simpla modernizare a trecutului — sau de o arhaizare

a prezentului, ca în Doctor Faustus —, ci de pornirea de a contopi cele mai diverse sfere într-un generic întreg, de a surprinde esența timpurilor și spațiilor, istoriei și geografiei, chiar esențe tipologice, între altele prin intermediul unei lingvistici „sumare”. Cu mai puțină siguranță estetică, ar fi rezultat un hibrid. Efectul de față este însă un simbol impunător al umanității, în care se pot recunoaște diverse popoare din felurile timpuri. La Veset, întâlnind oameni de diferite culori, negri, galbeni, albi, îmbrăcați variat și comportându-se în fel și chip, Iosif recunoaște în ei tot neamul omenesc. Thomas Mann dorește ca prin tetralogia sa cititorul să vadă același lucru. Comentând părerea potrivit căreia Iosif și frații săi ar fi „un roman iudeu”, el recunoaște o anume ostentație în alegerea temei, cu ascuțișul ei îndreptat împotriva isteriei antisemite, împotriva mitului absurd cu privire la superioritatea și inferioritatea diverselor rase și popoare. „Să scrii un roman al spiritului iudeu (des jiidischen Geistes) era potrivit timpului (zeitgemäß), tocmai pentru că nu părea potrivită timpului (unzeitgemäß).” În continuare el precizează însă că elementul evreiesc, iudaic, „das Jüdische”, reprezintă doar avanscena romanului, iar tonalitatea ebraică, „der hebräische Tonfall”, constituie numai unul dintre numeroasele elemente stilistice, „numai un strat al limbii ce combină în mod specific arhaicul și modernul, epicul și analiticul”. Astfel, marea discuție dintre Iosif și faraon unește în asemenea măsură mitologiile ebraică, babiloniană, egipteană, elină, încât devine limpede că prin tetralogia sa autorul nu a urmărit doar realizarea unei exegeze și amplificări a celebrelor capitole ultime din Facerea.

Thomas Mann a evidențiat printre înfăptuirile cele mai importante ale lui Wagner unirea genială a două forțe, adesea opuse una alteia, considerate antagonice, dar care se cer intim corelate: mitul și psihologia. Contopirea arhaismului mitic cu psihologia contemporană îl fascina pe comentator în Inelul Nibelungilor, iar prelegerea Freud și viitorul se desfășoară sub semnul aceluiași deziderat. Afinitățile electivite din teorie sunt aplicate în practica artei: Iosif și frații săi a fost conceput simul

Thomas Mann - Temă

tan ca un roman structural mitologic și structural psihologic, „căci, într-adevăr, psihologia este mijlocul de a smulge mitul din

măinile întunecatelor figuri ale fascismului și de a-l face să funcționeze în sens invers — uman". Două volume, dominate de personalitatea și de universul lui Iacob, aduc în prim plan arhaica stihie epică, marile cânturi ale începuturilor; cel de-al treilea, Iosif în Egipt, având în centru pasiunea frumoasei Mut-em-enet pentru Iosif, este un roman analitic modern, o demonstrație de virtuozitate a dialecticii sufletești. Această parte a tetralogiei este cu adevărat romanească, dacă ținem seama de faptul că romanul modern presupune individualizare și individualitate, atenție pentru detaliul psihologic, fabulă atrăgătoare, spirit analitic. În ansamblu, tetralogiei nu i se potrivește însă pe de-a întregul termenul de „roman”, cum nu se potrivește atâtor ilustre compoziții epice; ea este mai degrabă o „epopee intelectuală”. Povestea unei pasiuni nefericite este, dintr-un punct de vedere, cea mai tradițional-romanească, iar dintr-un altul, cea mai modernă componentă a cărții — nu întâmplător încep tocmai aici să abunde termenii anacronici de genul celor citați. Mut-em-enet este un personaj de epocă și o femeie modernă, concepută voit ca o grande dame, preocupată de eticheta oficială, dar individualistă, cu o sensibilitate hipertrofiată, aflată în circuitul vieții înconjurătoare nu naiv și firesc, ca Rahila, sau tenace și tot natural, ca Tamar, ci împotriva dorințelor sale proprii. Condițiile o constrâng să joace un rol total străin aspirațiilor sale, înstrăinată chiar fără a-și da seama de acest lucru. Aparent rece, de fapt pasională, aparent reținută, de fapt tumultuoasă, ea nu va concepe eliberarea ei decât pe tărâm senzual, nu va întrezări o altă împlinire decât una erotică. Noua Anna Karenina este o „sfântă elegantă”, o madonă distantă, „aleasă” și „mimoză”; între viața ei și viața tânărului de pe alte meleaguri, însuși Putifar recunoaște „mai mult decât un punct de contact”. Ea își apără un timp puritatea și echilibrul ca și soțul ei, preocupată de îndatoriri mondene, elegante și inutile, în mijlocul unei societăți mondene, elegante și inutile. Chiar și exteriorul ei probează rafinament, „ca rezultat al culturii țării sale”, tocmai de aceea este o parteneră ideală pentru Putifar — până când apariția lui Iosif nămie întregul eșafodaj aparent impecabil, sfărâmă echilibrul vieții ei sterile. În mijlocul pustiului, în plină împărăție a morții, viața își reclamă drepturile — pentru Iosif prea devreme, pentru ea, Eni, prea târziu...

Thomas Mann se dezice hotărât de versiunea potrivit căreia Mut-em-enet ar fi fost o femeie ușuratică; și întreprinde o minuțioasă și convingătoare „reabilitare” a eroinei. Mut-em-enet trăiește o tragedie, de care devine conștientă tocmai datorită lui Iosif. Dacă Putifar merită milă, cu atât mai mult o merită ea, condamnată la un eșec total în ciuda calităților sale. Capitolele poate cele mai palpante ale romanului descriu tentativa ei disperată de a evada dintr-o existență sufocantă, de a se realiza ca personalitate. Povestea acestei femei este perfect construită, gradată cu minuțiozitate, cu un deosebit simț al nuanțării afective. Scriitorul însuși e copleșit de această patimă clocotitoare, își urmărește fascinat personajul, îl obligă pe Iosif să-i cedeze pentru un timp rolul primei viori. Cei trei ani de chin și speranță — primul, în care Eni încearcă să-și ascundă dragostea, al doilea, în care o mărturisește, al treilea, în care i se oferă lui Iosif — se încheagă într-o mare dramă umană, cu înălțimi și abisuri, cu impurități și candori. Asistăm pas cu pas la transformarea acestei femei din înger în demon, „dintr-o fecioară ca o lebadă într-o vrăjitoare”, la treptata ei destrămare psihică și fizică. Contrastul dintre ochii ei sever întunecați și șerpuirea cutezătoare a gurii cu colțurile adâncite nu prevestește nimic bun pentru Iosif, dar ca un adevărat „ales” el rămâne neclintit în hotărâre. Pe măsură ce dobândește certitudinea refuzului lui Iosif, disperarea ei crește. Eni ajunge o fiară înnebunită, gata să apeleze la cele mai întunecate forțe pentru a obține măcar corpul, dacă nu sufletul iubitului; se arată dispusă la orice înjosire. Scena în care negresa Tabubu se adresează infernului, pentru a veni în ajutorul nefericitei îndrăgostite, este o variantă a pactului cu Me-fisto: Eni însăși s-a transformat în vrăjitoare, în Gustav Aschenbach visând desfrâu, în mediul reuniunilor oculte ale doctorului Krokowski, în vrăjitorul Cipolla, în frenetica hoardă care s-a rescufundat în barbarie, uitând de legea lui Moise. Iar Iosif este un nou Moise, dar și un nou Mario cu arme nu mai puțin ucigătoare, un nou Hans Castorp care părăsește ședința spiritistă, în cazul de față „casa goală”, locul pierzaniei, unde îl așteptase „cățeaua”, sclavă a patimii sale infernale...

Paralela cu alte personaje din opera lui Thomas Mann nu este

forțată, dovadă modul în care umilirea naște cruzime, iar dragostea — ură neputincioasă și feroce. Mut-em-enet îl învinuiește pe Iosif exact de ceea ce plănuise ea, îl învinuiește pu

l
Thomas Mann - Temă

blic și în termeni apropiați de cei pe care-i folosiseră Cipolla și fasciștii. Deznodământul scoate la iveală corespondențe cu textele antinaziste ale publicistului, apropiat de felul în care fratele său Heinrich Mann îi asimilase în romanul Henri Quatre pe iezuiții medievali fasciștilor, și cuvântările abatelui Bouchet ațățărilor doctorului Goebbels. Suntem puși în situația — exclamă Thomas Mann — de a dezaproba atitudinea eroinei, noi care de altfel o privim cu compasiune și înțelegere, de a o dezaproba nu pentru neadevărurile rostite, ci pentru demagogia de la care nu s-a dat în lături. Printr-un abil artificiu scriitoricesc, reputația proastă a femeii este pusă pe seama comportării ei ațățătoare, înrudită cu acuzele criminale împotriva descendenților lui Iosif. Jignită și umilită de refuzul acestuia, ea ține o cuvântare fulminantă în fața egiptenilor adunați, pe care-i numește demagogic frați („Frați, așa nitam-nisam? Desigur, cuvântul le merse drept la inimă și le plăcu grozav”), pe care-i ațăță împotriva „monstrului ebru”, împotriva străinului de neam și de țară, dornic, chipurile, s-o necinstească pe ea, neprihănită lor stăpână. „Ne-a fost vârat pe gât, nouă, un venetic, în casă («nouă», încă o dată!) să-și bată joc de noi și să ne facă de rușine.” Observațiile intercalate de romancier concordă cu aversiunea publicistului față de incendiara, criminala demagogie hitleristă. Iosif ascultă tirada mincinoasă cu capul în piept, fără posibilitatea și chiar fără dorința de a replica femeii. Spre norocul lui, Putifar e convins de cinstea lui și cunoaște motivul „neorânduirii” din casă. El pronunță verdictul fără să lase „inima prea mult să se amestece — fii bucuroasă de asta!”, își avertizează soția. În această lume străveche, mai mult închipuită decât reală, cruzimea nu a atins încă perfidia contemporană: deocamdată, vinovații fără vină sunt trimiși în rudimentara temniță de pe insula Javi-Re, iar nu în camerele de gazare de la Auschwitz!

Numeroși scriitori antinaziști au scris, în exil, cărți pe teme istorice. Poate fi oare calificată această predilecție comună lui Heinrich Mann, Lion Feuchtwanger, Ștefan Zweig, Bruno Frank

ș.a. ca o fugă de problematica vremii lor? Prezentul nu era încă până la capăt descifrat, putea fi greu reprezentat în totalitate. Mai era încă până la cutremurătoarele „lecții de germană”, la care de altfel Thomas Mann va ajunge printre cei dintâi. Oricum, interesul pentru Antichitatea elină sau romană, Evul Mediu francez sau epoca germană a Luminilor, pentru personalități ca Josephus Flavius sau „falsul” Nero, Cer-

116

Ion Ianoși

vantes sau Henri Quatre, Erasm din Rotterdam sau Goethe nu constituie nici evadare și nici slăbiciune. Fiecare dintre acești autori scrisese cărți pe teme apropiate în timp: destrămarea monarhiei wilhelmiene, avatarurile Republicii din Weimar, ascensiunea național-socialismului. Era atunci vorba doar de căutarea unor măști istorice „stabile”, pentru a sugera natura prezentei instabilități? Fără îndoială, și despre asta era vorba. În unele romane istorice ale lui Feuchtwanger, Roma antică este și un prilej pentru a condamna inumanitatea recentă. Esențiale nu sunt însă corespondența directă, paralelismul declarat, aluzia nedisimulată, chiar dacă prezente într-o manieră sau alta în mai toate romanele istorice ale timpului, ci mobilurile de profunzime care au alimentat pe atunci orientări similare la autori diferiți. Romanul istoric a cunoscut în secolul al

20-lea o certă înflorire, deseori tocmai datorită unor scriitori intens preocupați de prezent. Paradoxul e aparent: cu cât sunt mai acute alternativele, dramele, tragediile omenirii, cu atât mai utilă devine conștiința drumului străbătut, tentativa de a lumina experiențe parcurse. În asemenea epoci dorința generalizării verticale o susține pe cea orizontală, omul vrea să-și înțeleagă nu numai vecinii, dar și strămoșii, ba uneori chiar să tatoneze universul urmașilor. Impulsul spre asamblarea istorică se amplifică în răstimpurile de maximă tensiune, când sunt puse în joc înseși temeliile lumii și ale unei existențe normale sau măcar suportabile. Acuitatea momentului se află în bună vecinătate cu dilemele premergătoare. Secolul care a trăit două războaie mondiale, flagelul totalitar, revoluții și contrarevoluții, salturile științei și tehnologiilor, își cerne opiniile, își verifică idealurile sau iluziile, le raportează la încercări cruciale și din trecutul omenirii. Scopul romancierilor aplecați asupra infoliilor prăfuite, rostul forajului întreprins de ei în straturi arheologice de mulți

uitate, este dibuirea sensurilor diriguitoare ale vieții. Față în față cu noi adversari, ei își propun să cunoască și să facă mai cunoscuți dușmanii umanității din secolele ori mileniile de odinioară, tactica, metodele, urzelile lor. Pe mulți scriitori germani tocmai cei doisprezece ani de domnie hitleristă i-a îndemnat să cugete asupra vieții și morții, păcatului și virtuții, forței și slăbiciunii, libertății și tiraniei, demnității și mârșăviei, eroilor și tiranilor.

Thomas Mann a ales și el un eșantion particular, dar l-a ales anume în așa fel, încât să-i înlesnească mesajul universal. Pentru ca fratele său Heinrich să poată amplifica învățămin

Thomas Mann - Temă

117

tele dialogiei sale romanești despre un rege umanist, el s-a văzut nevoit să mai și încalce unele adevăruri istorice, să modifice fapte, evenimente, personaje, să deplaseze liniile unor situații consemnate. Dar despre câtă exactitate a reconstituirii putea fi vorba în cazul modelelor narative cu privire la Nan- da, Shridaman sau Gregorius, chiar Iosif și Moise, din capul locului înțelepte povești cu un înalt coeficient fantastic, parabole ale umanizării cu atâtea elemente asumat incerte, expuse în formele predominant visătoare ale miturilor originare — chiar dacă unele dintre ele aveau să alimenteze și să susțină, totodată, credințe monoteiste nestrămutate?!

„E vorba de părinții noștri de demult, iar stăruința bătrânului mag de odinioară e departe de a fi o simplă iluzie", se intitulează primul capitol din Creanga de aur. Miraculoasa poveste a lui Kesarion Breb e introdusă prin cuvintele domnului profesor Stamatina către elevii săi. Prin intermediul lui, Sadoveanu se pregătește pentru a sa „pogorâre în infern", ne invită să coborâm în adâncul fântânii magice, în lumea veche a Daciei, unde puterile sufletului erau presupuse a fi proaspete și curate. Străpungând sedimentele milenare, povestitorul invocă umbra severă a bătrânului preot păgân, spiritul iscusitului mag și astrolog, rânduielile părinților geți și elini, care au învățat de la Egipt și Babilon cele douăsprezece simboluri și cele șapte simboluri, și pătrările, și imaginile constelațiilor, „și toate câte trebuiesc pentru a ceti în eternitate și în clipa trecătoare". În spiritul acelor străvechi timpuri, el leagă destinele muritorilor de

cele șapte planete care stăpânesc cerul și pământul, iar sărbătorile noastre contemporane le deduce din chiar rânduielele de la Memfis, de pildă bucuria revenirii soarelui de primăvară de ziua învierii lui Mitra, ori a lui Osiris, „după ce omul-Dumnezeu stă în întunericul de mormânt al peșterii trei zile”. Detalii apropiate de ale lui Thomas Mann, ca și un patos mitic-artistic înrudit, o similară viziune cosmică. Scurgerea timpului e văzută în cicluri, socotind ciclul cât numărul zilelor din an, adică trei sute șaiszeci și cinci de ani, iar cheia enigmelor de astăzi — în cunoașterile subtile și directe ale eroului de dincolo de negură. Kesarion Breb este frate bun cu Iosif, văzut ca simbol al înțelepciunii străvechi și mereu contemporane, simbol al omului și al nesecatelor puteri omenești. „Acolo unde dumneavoastră raționați și încercați a trece spre adevăr prin silogisme și ipoteze, înțeleptul de demult avea o cale deschisă, o împărtășire directă, o însușire

118

Ion Ianoși

de a pătrunde nesilit în miezul lucrurilor. Aspectele lumii și fenomenele naturii, magul le prezenta în embleme; le punea deci o cheie veșnică. După aceeași metodă, sub simbol, adevărul cel mai abstract putea deveni sensibil; o propoziție uscată se mișca în imagini; astfel necunoscuturile se îmblânzeau, zidurile neanimate și entitățile morale se poetizau; metafizica se înfățișa într-o horă de zeițe.”

Aceeași cheie fermecată! Ambii povestitori coboară într-o lume genuină, suficient de imprecisă pentru a nu opune rezistență modelării ei modeme, într-un univers care transferă în sensibil aproximările cele mai abstracte, predispune la atotcuprinzătoare simboluri. Ce altceva reprezintă parabola străveche, dacă nu rodul extremei generalizări poetice, „metafizica” sub forma horei de zeițe? Înțelepciunea naivă, spontană, infantilă a începuturilor naște geniale „pilde”, în care omul se va recunoaște mereu. Farmecul gândirii mitologice este farmecul copilului sau al adolescentului (două enunțuri apropiate), în orice caz al vârstei în stare de sinteze primordiale, nediferențiate și abisale, un tip de gândire arhaic, conservat de folclor până în timpurile noi. Mitologia este gândire artistică, dar încă nesegmentată, gândire artistică și implicit sapiențială, etică, religioasă. Pe Thomas Mann îl interesează nu atât religia

propriu-zisă, cât acest tip de protogândire al artistului-mag. Facerea e pentru el o „carte” de temelie, ca și Mahabharata, Odissea sau Șah-Name (Cartea regilor). Biblia îl preocupă ca monument de cultură, prilej de asociații, paralele și adaptări libere, de impulsuri pentru reveniri pe spirala istoriei. Eroul propriu-zis al tetralogiei este sufletul omului, aventuros și creator în aventuri, neliniștit de întrebări, ascultări, căutări, de trudnice îndoieli spre a dobândi adevărul și dreptatea, răspunsul la „de unde?” și „încotro?”, pentru a obține un nume propriu și o ființă proprie. Și dacă am mai avea vreun dubiu cu privire la faptul că ne aflăm în fața unui poem închinat umanității întregi, care ambiționează să ofere o „istorie prescurtată a omenirii” (scrisoarea către Louise Servicen din 23 mai 1935), acel Preludiu în cinurile înalte (Vorspiel in oberen Rängen, la Joseph, der Emährer) ni-l risipește definitiv.

Condamnat de Putifar, Iosif călătorește, așadar, spre închiisoarea de pe insula Tavi-Re, iar între timp autorul își permite o glumă metafizică și teologică, fără vreo urmă de mistică. Îngerii din „cercurile și cinurile înalte” urmăresc cu ciudă peripețiile lui Iosif, acest păcătos muritor de rând, pentru care

Thomas Mann - Temă

119

Atotputernicul are o slăbiciune condamnabilă. Nemuritori și reci precum Hyperion, curteni tăcuți, ființe fizicește și moralicește sterpe ca și Putifar, ei dezaprobaseră crearea omului, acest tainic și nedemn concurent al strălucirii lor glaciale. Dar, în ciuda avertismentului lor repetat, Dumnezeu îl făurise pe om, și-l făurise anume cu sprijinul lui Semael, pe atunci încă apropiat înaltului Scaun, îl făurise după chipul și asemănarea Sa, demn de a ajunge la cunoașterea binelui și răului, a vieții și morții. Solitar între îngerii-Putifari, Domnul și-a făurit prin om mijlocul cunoașterii de sine, propria sa oglindă de loc măgulitoare, dar pe care, tocmai pentru că e oglinda Sa, nu mai poate și nici nu mai vrea s-o nimicească. Iar cinurile înalte privesc cu o furie neputincioasă cum de fiecare dată când țâșnesc izvoarele marelui adânc și stăvilarele cerului se prăbușesc — semn că pământul s-a umplut de silnicie —, de fiecare dată se găsește câte o arcă a unui Noe, care să salveze omul de prăpădul popoului. Și, spre indignarea camarilei îngerești, situația se repetă frecvent, pe baza unui plan care țintește departe, iar în

cazul lui Iosif și pentru că, „să ne fie iertat că o spunem, Nenumitul abuza de pedeapsă ca de un mijloc pentru o nouă ridicare și favorizare”.

Teologia din Iosif și frații săi e un joc umoristic cu adevărul, „Wahrheitsspass”, o transpunere psihologică a religiei în sfere morale profane. Iosif este artist și se delectează imitându-l pe Dumnezeu, ca Thomas Mann pe Goethe. Se întretaie aici liber diverse planuri: Tatăl eroului este, în același timp, Iacob, Mont-kav, Putifar și Dumnezeu, după cum Dumnezeu fusese Tatăl lui Avraam și Isaac, iar pe de altă parte Avraam — tatăl lui Dumnezeu. Capitolul Cum l-a descoperit Avraam pe Dumnezeu (Wie Abraham Gott entdeckte) lămurește legământul reciproc dintre om și divinitate. Mobilul este idealul suprem, ide- ea Prea înaltului pe care o căutau cu înfrigurare străbunii și pe care urmașii trebuie în continuare s-o urmărească. „Avraam îl descoperise pe Dumnezeu din încordarea sa spre cel mai înalt”; și nu doar îl descoperise, ci îl și făurise într-un anume sens, deoarece măreția lui Dumnezeu, deși cumplit de obiectivă și de exterioară, „totodată însă coincidea într-o oarecare măsură cu propria sa mărinimie sufletească” și o și reflecta pe aceasta. Scriitorul își imaginează geneza primei religii monoteiste, înainte ca ea să fi fost instituționalizată și codificată. În această devenire contează relația indestructibilă și în bună măsură interșanjabilă dintre „eu” și „tu”. Credința în

120

Ion Ianoși

Dumnezeu e astfel expresia tendinței omului de înnobilare, „obiectivarea” unui început de superioritate morală și spirituală proprie. Omul mai este, precum Moise în Legea, și sculptorul Domnului, pe care-l modelează în lumina propriilor sale idealuri, căruia îi atribuie calitățile trudnic dobândite de el, pe care și-l închipuie gânditor și artist deoarece el însuși ajunsese gânditor și artist. Puternic și slab asemenea făuritorului său (de pildă, gelos pe Rahila, cea de-a doua pasiune a lui Iacob, pe lângă El, gata să elimine concurența din joc), Dumnezeu gustase de asemenea din fructul binelui și al răului, dorind cu ardoare — în pofida înaltelor cinuri — să se umanizeze, după cum omul năzuiește să atingă cele mai înalte sfere. Așadar, omul a încheiat cu Dumnezeu un pact bilateral, întru perfecționarea amândurora, pe care nici una dintre părți n-a- re dreptul să-l

încalce. În Facerea stă scris că aflând vestea morții fiului său, Iacob și-a rupt hainele sale „și-a acoperit cu sac coapsele și a plâns pe fiul său zile multe” (37, 34). Thomas Mann modifică tradiția. În capitolul Iacob poartă doliu după Io- sif (Jaakob trăgăt-leid um Joseph), tatăl pământean îl înfruntă mânios pe Tatăl ceresc, îi reproșează că are memorie scurtă, întrucât a uitat că, fără ajutorul omului, n-ar fi fost El însuși. „Dumnezeu n-a ținut pasul (Gott hat nicht den Schritt gehal- ten) — oare mă înțelegeți?” Iată momentul culminant al rechizitoriului rostit în prezența bătrânului Eliezer. „Dumnezeu și omul s-au ales unul pe altul și au încheiat Alianța, ca să se împlinească unul într-altul drept ceea ce sunt și să se sfințească unul în altul. Dacă omul însă a devenit gingaș și frumos întru Domnul, cu un suflet plin de cuviință, iar Dumnezeu îi pretinde o grozăvie a pustiei, pe care n-o poate primi, ci trebuie să o scuipe afară și să spună: «Asta nu-i de mine» — atunci se dovedește, Eliezer, că Dumnezeu n-a ținut pasul în procesul de sfințire, ci a rămas în urmă și mai e un demon (daG Gott nicht Schritt gehalten hat in der Heiligung, sondern ist zuriickgeblieben und noch ein Unhold).”

Dumnezeu și-a pătat onoarea, pentru că nu a jertfit — după pilda rămasă din vremea lui Avraam — o oaie în locul copilului. Cu alte cuvinte, Dumnezeu nu a devenit încă Om, ci a rămas Baal, un idol primitiv la care se închină Laban, care se lasă adorat în chip de pisică la Per-Bastet, sau în chip de taur la Memfis, și continuă să pretindă jertfe barbare și prostesti, ca în cazul părinților lui Putifar, care și ei și-au jertfit fiul în locul oii. Dumne/eu însă se cuvine să fie uman, fiindcă

Thomas Mann - Temă

121

omul a ajuns pe măsura adevăratului Dumnezeu. Acesta trebuie să fie demn de cele ce se petrec pe pământ, întrucât și pământeni au ajuns demni de ceruri. Mitul mai cere și demitizarea. Dar unitatea indestructibilă dintre „jos” și „sus” se va consolida prin adevărul ulterior aflat de către Iacob. Dumnezeu, conceput ca gânditor și artist, înscenase un joc sfânt, plin de peripețiile fermecătoare ale vieții, îl păcălise ca un bun tragician și comedigraf ce este, îl păcălise omenește, cu o generozitate proprie imaginației poetice, după cum și Iosif îl va păcăli pe Dumnezeu, înveselind amarul existenței Sale veșnice și

solitare.

„Sfera se învârtește, și niciodată n-o să se afle unde-și are locul de baștină o poveste: în ceruri sau pe pământ." Parabola sferei provine din cosmologia mesopotamiană, ca un prototip robust al teoriei platonice despre Idei: lucrurile pământești au corespondențe cerești, și invers. Sfera în continuă rostogolire este imaginea sensibilă, poetică („hora de zeițe") a unității contrariilor. Totul se poate metamorfoza în opusul său, trecutul în prezent, divinitatea în om, cerul în pământ, raiul în infern, după cum poate redeveni ceea ce fusese înainte. Poveștile se desfășoară „sus" și „jos", pe ambele emisfere, și deci se lasă reproduse când într-o ipostază, când într-alta. Viața și moartea, virtutea și păcatul, frumosul și urâtul se definesc unul prin celălalt, se întrepătrund, își schimbă locurile, deoarece „în lume totul există în dublă postură, obiect și con- traobiect". Oamenii se comportă ca zeii, iar zeii se cizelează după exemplul oamenilor. Infernul există de fapt pentru cei drepți, pentru că nu poți păcătui decât împotriva virtuții; ne- cunoscând virtutea, animalul n-are cum să cunoască păcatul. Trebuie să te înjosești pentru a te înălța, iar înălțându-te vei putea din nou să decazi; din moarte poți învia, trăind, îți pregătești mormântul. „Nu, lumea nu e înjumătățită, ci întreagă, un tot întreg este și sărbătoarea, iar totul este consolarea de neînfrânt." În anii belșugului egiptenii uită de seceta care-i așteaptă, „ca unul ce-și alungă din minte planurile diavolului". Dar viața nu te lasă să-i uiți perechea. De aceea, când sfera se va roti din nou, înțelegerea lui Iosif cu Dumnezeu va lua înfățișarea pactului lui Adrian Leverkiihn cu diavolul...

Armonia contrariilor, unitatea mereu distrusă și restabilită este un principal laitmotiv al tetralogiei. Toate cele lumești și trecătoare au o corespondență veșnică și cerească: în raport cu Esau, Iacob e luna, dar față de Rahila e soarele, soțiile sale

122

Ion Ianoși

sunt luna frumoasă și luna urâtă, iar pe fiii săi îi confundă cu constelațiile, pe Ruben cu Vărsătorul, pe Simion și Levi cu Gemenii, pe Iuda cu Leul, pe Isahar cu Racul, pe Dan cu Balanța, pe Naftali cu Berbecul, pe Iosif cu Fecioara și Taurul, pe Benjamin cu Scorpionul. Corespondențele dintre pământ și cer se inspiră din multe mitologii, li se substituie imaginile, motivele

le sunt alternate și contopite. „Am auzit că lucrurile ar fi așa și altminteri și toate laolaltă, dar fără îndoială că lucrurile pot fi înlocuite unele cu altele și toate sunt scormonite de neliniștea noastră [...]" — îi spune muribundul Mont-kav lui Iosif, reproducând într-o poetică dezordine închipuirile diferitelor popoare antice despre soarta sufletului după moarte. Pe Rahila, mama iubitului său fiu, Iacob o consideră „o fecioară cerească, o născătoare de Dumnezeu", întruchipare a temei mamei cu copilul, de la zeițele Isis și Hator până la Sfânta Fecioară. Mut-em-enet este și ea Hator, dar și Leda, căreia Zeus i s-a înfățișat în chip de lebedă. La rândul său, Zeus este vulturul care-l răpește pe Iosif în vis, ca pe un nou Ganimed, paharnicul zeilor de pe Olimp. Sindrofia doamnelor, cât se poate de „fashionable", prilejuiește un schimb de amabilități dintre Mut-em-enet și invitatele ei. „Un paharnic are totdeauna un ceva divin sau de favorit al zeilor", remarcă Rene-nutet, nevasta maimarelui peste vite, după ce îl numește pe „acest paharnic, tânărul vostru vechil, un ștregar în adevăr divin!", asociindu-l pe Iosif cu Ganimed și, pentru noi, știutorii întregii opere, cu Felix Krull...

Eroul tetralogiei este întruchiparea lui Dumnezeu, întruchiparea tuturor zeilor, tuturor eroilor mitologici, tuturor oamenilor: simbolul cerului și al pământului. El nu vrea să muște din mărul păcatului ca Adam, e născut între trestii ca Moise, trece nevătămat prin potopuri ca Noe, rezistă ispitelor ca Ghilgameș, se căsătorește ca Adon, este aruncat în infern ca Tammuz, învie din mormânt ca Iisus. Inspirată din Facerea, povestea sa comunică intim cu Evangheliile, integrate în șirul „cărților" de temelie, reluând și variind temele atâtor mitologii. Iacob îl numește pe Iosif „fiul adevărat", precum oamenii din Sinear pe Tammuz, dar și „mielușelul meu", aluzie la „Agnus Dei". Învierea despre care Iosif îi povestește mezinului Benjamin, îl contopește din nou pe Tammuz și pe Iisus, cu o referire ascunsă la Maria Magdalena, cea care vestește minunea. Iosif călătorește spre frații săi din Sihem pe un asin alb, asemenea lui Iisus la intrarea în Ierusalim. Din fântâna în

Thomas Mann - Temă

123

care e aruncat strigă, „Mamă! Salvează-ți fiul!", iar în timp ce frații săi se tocmeau cu ismaeliții pentru prețul de treizeci sau

douăzeci de arginți, unul dintre frați, și anume Iuda, îl sărută pe obraz.

Paralelele dintre Vechiul și Noul Testament, dintre Iosif și Iisus continuă până la sfârșitul romanului, dar numai ca un motiv al corespondențelor pământ-cer, pe lângă multe altele. Ca scheme mitologice principale pentru modelarea eroului său, Thomas Mann a folosit alte zeități, premergătoare sau în orice caz din afara Bibliei, anume pe Adonis, Tammuz, Osiris și — mai ales în ultima parte a tetralogiei — pe Hermes. „Figura din mitologie care mă atrage acum în mod necesar din ce în ce mai mult [...] e Hermes, cel ce are legături cu luna. El a mai apărut și până acum, ici-colo, în cărțile despre Iosif, în ultimul volum însă, eroul prezentat acum ca om de stat și de afaceri, înzestrat din belșug cu șiretenie, își schimbă din ce în ce mai mult rolul ancestral de Tammuz-Adonis în rolul lui Hermes. Acțiunile și tranzacțiunile sale nu pot fi bine reprezentate sub raport moral-estetic decât în spiritul unui roman divin despre pungași.”

Încă Iacob îl întâlnește în deșert pe Anubis, pe zeul „conducător” al mitologiei egiptene, rudă apropiată a lui Hermes-Psihopompos (conducător de suflete). Pentru reușita evadării sale din împărăția lui Laban, soțiile lui Iacob invocă ajutorul lui Nabu, „zeul hoților”, ceea ce reprezintă o nouă suprapunere de planuri: în mitologia mesopotamiană nu întâlnim un zeu al hoților, iar cel invocat are trăsăturile lui Hermes. În drum spre Sihem, Iosif este îndrumat de trimisul zeilor, necunoscutul tainic cu trăsături comune lui Anubis și Hermes — sol, călăuză și paznic, slujitor al zeului hoților. Fantasticul personaj, descins direct din mitologie, păzește fântâna în care fusese aruncat Iosif și îi vorbește sibilinic lui Ruben despre taina dispariției copilului și de menirea acestuia, apoi re apare conducându-i pe ismaeliți prin deșert și dispare fără a-și ridica plata. Ne amintim: la fel procedase și misteriosul gondolier cu Gustav Aschenbach, cam așa se va întâmpla cu necunoscutul care-l călăuzește pe Adrian Leverkiihn în casa de pierzanie. „Hermes, zeitatea mea iubită”, citim într-o scrisoare a lui Thomas Mann către Karl Kerényi, și, într-adevăr, îl identificăm pe acesta în mai toate cărțile sale, sub diverse înfățișări. Psihopompos este Settembrini, Naphta și Clavdia Chauchat, educatorii lui Hans Castorp, călăuzele

sale, bune sau rele. Pe drumul său întortocheat, Hermes este chiar și Hans, călătorul fără liniște, dornic să cunoască Scylla și Charibda spre a trece nevătămat între ele. Seducătorul lui Gustav Aschenbach, micul Tadzio, are și el trăsăturile zeu- lui- copil, după cum le au, într-alt fel, Thomas și Hanno Bud- denbrook, Tonio Kroger, Goethe, Gregorius, Nepomuk Schneidewein sau cuplul Moise-Iosua: mai toți eroii lui Thomas Mann se află în legătură cu luna, sunt călători, exploratori, căutători ai Gral-ului, discipoli sau pedagogi, îndrumați sau îndrumători, personaje oscilând între cer și pământ ori în- truchipând armonizarea lor.

Măștile mitologice se schimbă continuu. În marea discuție a lui Amenhotep cu Iosif, primul este și Iisus, visătorul blând și extatic, sau un Mîșkin faraon și teolog, iar al doilea, un Hermes tipic, complex și chiar ambiguu, dar tocmai prin această capacitate de a uni valori diverse — net superior monocordului său stăpân. Iosif este, în una și aceeași persoană, Hyperion și Cătălin, Luceafăr și „viclean copil de casă”, un zeu șiret, ale cărui relatări dovedesc că „spiritul zeului-poznaș s-a simțit întotdeauna între ai mei ca la el acasă și a avut încredere în mine”. În aceeași măsură înțelept și păcălă, zeu și escroc, el îl înșală cu dibăcie pe faraon, îl îndrumă cu felurite șiretlicuri pe drumul cel bun. „Lună între cer și pământ”, „zeu-ștren- gar” este Iosif, ca și Hermes, părintele său mitic — cum este, după părerea romancierului, însuși omul!

Idealul simbolizat prin Iosif îl lămurește definitiv capitolul Urim și Tummim, ceea ce înseamnă da și nu, pozitiv și negativ, lumină și întuneric, viață și moarte, paradis și infern. Iosif este sinteza lor — „tam” (tradus aproximativ prin „onest”) —, un erou cu dublă semnificație, cu două înfățișări, „un om trist-vesel ca Ghilgameș”, „un om al întorsăturilor și al schimbării calităților, care se simte la el acasă și sus, și jos”. Menirea lui e să constituie o legătură între sfere, între filoso- fie și politică, artă și comerț — acesta din urmă înrudit, cum remarcă frații săi, cu hoția. „Servitor ștremgar”, el acționează în două direcții opuse, realizează tranzacțiile dintre ele, le unește prin umor. Pe un alt plan, se comportă ca Hans Cas- torp, iubește viața cunoscând moartea. Ideea este reluată textual în același capitol Urim și Tummim: „[...] în Iosif, viața și moartea se întâlneau, având ca rezultat acea simpatie, ce a fost pricina mai profundă că a cerut

și a obținut de la faraon îngăduință să locuiască la Menfe, isteața capitală a mormân

Thomas Mann - Temă

125

tului". Mai târziu, în capitolul Despre șăgalnica slugă, popularitatea lui Iosif este explicată tocmai prin popularitatea principiului umoristic, pentru că „umorul are natura mesajului, alergând de ici colo, și cea a abilului însărcinat cu afaceri între sfere și influențe opuse: de pildă între puterea soarelui și puterea lunii, între ereditatea din partea tatălui și cea din partea mamei, între binecuvântarea zilei și binecuvântarea nopții, ba, ca s-o spun de-a dreptul și cuprinzător: între viață și moarte". Iată cum reapare, diferit și identic, vechiul motiv al creației lui Thomas Mann, pendularea între tradiția maternă și cea paternă, între „ulei" și „smochină", zi și nopte, soare și lună, între universul lui Iosif și cel al Rahilei, fiul lor realizând din nou echilibrul pe care-l visează în permanență scriitorul, pe care în propria-i existență dorește să-l realizeze filosofic, estetic, politic, chiar temperamental — „calea de mijloc germană".

Cer și pământ, Urim și Tummim, zeu și escroc — unirea realizată de Iosif. Unitatea opuselor din interiorul unui caracter se și exteriorizează însă, atunci când echilibrul se rupe, prin opoziția dintre două caractere distincte. Sfera se învâртеște, Urim se transformă în Tummim, zeul în escroc, Iosif în Felix Krull. Thomas Mann reia, la sfârșitul vieții, povestea întreruptă cu decenii în urmă, și în 1954 apare cea de-a doua redactare a Mărturisirilor escrocului Felix Krull, un modern roman picaresc, sublimare a meditațiilor scriitorului pe tema pervertirii („Verhunzung") valorilor de către societatea modernă. Și întrucât sferic e concepută nu numai lumea, dar și propria sa operă, procesul de pervertire e ilustrat nu numai în raport cu valorile obiective, ci și cu cele subiective, cu propriile sale cărți și idealuri, pe care le „revizuieste" umoristic. Romancierul se joacă asemenea personajelor sale, înscenează din cărțile sale anterioare o operă bufă, interpretează în alte condiții un spectacol cunoscut. Marile mituri le demitizează de astă dată cu adevărat, temele, motivele, caracterele sublime le vulgarizează conștient, cele contemplate „sus" („sus" în ceruri și pe pământ), le desfășoară acum, în sens propriu, „jos". Felix Krull este același Iosif trăind în condiții prozaice recente. El e parodia

„aleșilor" lui Thomas Mann, a lui Klaus Heinrich, Hans Castorp, Goethe, Gregorius și Iosif Iacobi.

„Copil privilegiat al cerului", Felix se exersează de timpuriu în fantezie și închipuire, vede viața ca joc și spectacol, interpretează diferite roluri. Cufundat în vis și admirație față de propria sa persoană, acest mic Iosif trăiește izolat de ceilalți copii, pe care-i consideră mediocri, neinteresanți, deoarece, neavând darul extraordinar al fanteziei, sunt lipsiți de personalitate. Format dintr-un material mai fin decât ceilalți, el se pregătește conștient pentru o mare carieră, învață să-și stăpânească gesturile, vocea, voința, să ajungă un multilateral și desăvârșit artist. „Muzica mă încântă, ba chiar, cu toate că n-am avut ocazia să-mi însușesc practicarea ei, această artă visătoare (diese träumerische Kunst) are în mine un iubitor fanatic. Ca dovadă, se închipuie violonist, mimează

exact gesturile soliștilor și este considerat un copil-minune. Arta este o escrocherie, spectatorii vor să fie păcăliți; Felix se convinge de acest lucru și la teatru, confruntând ideala aparență a actorului Miiller-Rose cu abjecta realitate. Deci aparențele contează, lumea poate și trebuie să fie indusă în eroare. Pentru a-și justifica absențele de la școală, Felix falsifică scrisul tatălui său cu o uluitoare dexteritate (e doar artist), sau se preface a fi bolnav și-și convinge părinții că este într-ade- văr suferind. Felix are figura unui zeu antic, descins parcă direct din mitologia greacă, o figură care, costumată în stilul oricărei epoci, pare autentică și vrăjește inimile. Copil iubit al zeilor, chiar când începe să fure, face acest lucru ca o personalitate, într-un mod original; apoi, în scena recrutării, înscenează în fața comisiei medicale un atac de epilepsie („boala sfântă" a tetralogiei) și, scutit de serviciul militar, ajunge lift-boy într-un hotel parizian. Ne amintim: „Un paharnic are totdeauna un ceva divin sau de favorit al zeilor" — Felix ajunge chelner, adică un nou Ganimed, pe măsura mediului în care trăiește. Înzestrat cu un deosebit dar al mimetismului (ca și Iosif), el schimbă cu ușurință profesiile, înfățișările, măștile. Madame Houpfle, Diane Philibert, în ale cărei grații intră (povestea Iosif-Eni din secolul al 20-lea!), îi spune: „Dar tot ce e divin, capodopera creațiunii, momentul frumuseții sunteți voi, voi tinerii, bărbații foarte tineri cu picioare de Hermes. Tu știi cine este Hermes?" Nu, Felix află doar acum de abilul zeu al hoților, dar își urmează întocmai prototipul

ceresc, iar la sfârșitul bufonadei erotice fură bijuteriile iubitei, cu consimțământul ei extatic. Iosif fusese zeu cu adevărat, escroc în aparență; Felix, dimpotrivă, pune totul, fantezia, jocul, arta în slujba înșelătoriei. Și el face legătura între domenii, își schimbă cu ușurință rolurile, până la înfăptuirea visului său: pierderea completă a identității sale anterioare. Venind la Paris,

Thomas Mann - Temă

127

Felix se transformă în Armând; aici, în urma pactului încheiat cu marchizul Louis de Venosta, se transformă în Loulou. Iosif fusese Dumuzi, apoi devenise Usarsif și în cele din urmă ministru al faraonului, de nerecunoscut până și de propriii săi frați. „Suntem unul și același. Numele nostru este Armând de Kroullosta", exclamă fericit marchizul luxemburghez, cedând incomoda sa identitate amicului său, împrumutându-i pentru un timp numele și starea socială. Suprapunerea existenței și aparenței este atât de perfectă, încât nici Krull însuși nu mai reușește să se delimiteze de personalitatea sa fictivă, singura reală la un moment dat. El face cunoștință în tren cu profesorul Kuckuck, iar la Lisabona, cu Maria și Zaza, soția și fiica profesorului, pe care în dragoste le confundă, după cum pe cea din urmă o confundă cu Zouzou, iubita adevăratului Venosta. Visul se suprapune realității, visul-parodie se confundă cu autenticitatea: în detaliata scrisoare către „părinții" săi aristocrați, Felix descrie, din nou după chipul și asemănarea celor petrecute între Iosif și Amenhotep, cum a fost primit în audiență de regele portughez Dom Carlos, cum a intrat în grațiile Maiestății-Sale, cum a primit decorația Leul de Aur...

Nerenunțând nici o clipă la ironie și parodie, Thomas Mann îi împrumută lui Iosif trăsăturile unui „escroc mitic". Binecuvântările lui Iacob de care beneficiază fiul său — „țâșnind din ceruri și din pământ" — nu sunt dintre cele mai pure și mai austere, jocul său nu este perfect — și totuși: „Să curgă mulțimea cântărilor care să laude jocul vieții tale, din nou și din nou, căci doar a fost un joc sfânt, iar tu ai suferit și ai putut ierta. Astfel te iert și eu, că m-ai făcut să sufăr. Iar Dumnezeu să ne ierte pe toți!"

Oricât de contradictorii, imprecise, fluente ar fi caracterele, oricât s-ar atinge extremele, Iosif rămâne totuși opus lui Krull și lui Aschenbach. Cultura germană știe să deosebească dialectica

de relativism; distincția dintre bine și rău îi este clară lui Thomas Mann. Creatorul valorilor, omul și artistul, este pentru el un sfânt, aureolat sau nu, ca Gregorius sau ca Iosif. Visătorul egocentric devenit făcător de bine, „hrănitorul”, păstorul cel bun care apără popoarele, le pune la îndemână pajiști înverzite și le îndrumă spre apa proaspătă a izvoarelor — ajunge simbol al valorilor nepieritoare, cel mai luminos erou al scriitorului.

În conferința pe tema Humaniora și umanismul (1936), Thomas Mann își exprima speranța că în viitor va dispărea rup

128

Ion Ianoși

tura dintre spirit și viață, dintre interesul literar și cel practic, al acțiunii, dintre idei și realizarea ei; și că pe această bază se va ivi un interes uman de coloratură și tonalitate superioare, așa cum l-a visat Goethe în Anii de peregrinare ai lui Wilhelm Meister. „Azi ar fi necesar un umanism militant (ein militanter Humanismus), care să fi învățat că principiile libertății și toleranței nu trebuie să se lase exploatare de un fanatism nerușinat; care să știe că are dreptul și datoria de a se apăra.” Pentru a impune Legea, Moise apelează la neînfricatul Iosua, iar Iosif îi recomandă faraonului Nefer-Heperu-Re-Amenhotep mâini puternice, pentru ca „lucrurile să se petreacă pe pământ cât de cât după voia Lui, și nu cu totul după capul ucigașilor și jefuitorilor”. Singură, își învață el stăpânul, spada e proastă, dar nici blândețea nu e mai înțeleaptă, și trebuie găsită o îmbinare puternică de pe urma căreia să nu avem de ce ne rușina. „Serioasă și severă este lumina și forța ce tinde de jos, în curăția sa, în sus spre El — trebuie să fie forță cu adevărat, și bărbătească de felul ei (von Mannesart), nu simplă tandrețe, altfel nu este ce trebuie și prea timpurie, și se va lăsa cu lacrimi.”

Umanismul democratic, dar și militant — iată idealul publicistului și al romancierului, visul povestitorului și al eroului său. Iosif știe că viitorul fericit al popoarelor cere bărbăție și luptă, după cum cere, în egală măsură, și multă înțelepciune. La capătul „minunatei povestiri”, el își învață frații că puterea îi este dată omului spre binele lui și al întregii umanități. „Căci un bărbat (ein Mann) ce folosește puterea numai pentru că o are, în ciuda dreptății și a inteligenței, acela este de răs. Și chiar dacă astăzi încă nu este de răs, așa va fi pe viitor, și noi ținem cu

viitorul."

Thomas Mann ține cu viitorul! Retras în căminul său din California (1550 San Remo Drive, Pacific Palisades), el lucrează intens de dragul viitorului, douăzeci și opt de zile pe lună și își desăvârșește marele joc mitic, monumentală carte a păcii, pentru ca două zile să devină crainic al luptei, mărturisind ura sa profetică împotriva celor ce au împins Germania în prăpastie, împotriva celor care pângăresc dreptatea și inteligența, și folosesc puterea numai pentru că o au. În timpul celui de-al doilea război mondial, cuvântările lui Thomas Mann împotriva hitlerismului (pe care le va publica în 1945, la Stockholm, Editura Bermann-Fischer, sub titlul *Deutsche Hcirer! Fiinfundfiinfzig Radiosendungen nach Deutschland* — Ascultători Thomas Mann - Temă

129

germani! Cincizeci și cinci de emisiuni radiodifuzate către Germania) erau lunar imprimate pe placă la Los Angeles, transportate cu avionul la New York, transmise prin telefon și reimpri- mate la Londra, de unde porneau apoi pe calea undelor spre mult încercata țară natală — în timp ce Iosif își convingea frații că viitorul aparține cu siguranță omenirii...

5

ORATORIUL APOCALIPTIC

Înceind evocarea compozițiilor lui Adrian Leverkiihn pe imnuri de Keats și Klopstock, ca și textul pe care avea să-l rostească în cadrul unor conferințe publice sub titlul Germania și germanii — „o interpretare a tragediei germane” —, Thomas Mann întreprinde, în mai 1945, obișnuita sa călătorie în partea răsăriteană a Statelor Unite; ține prelegeri la Washington și New York, unde este totodată sărbătorit, ca un patriarh al literaturii universale, cu prilejul împlinirii vârstei de șaptezeci de ani. În cursul acestei călătorii, el acceptă să scrie prefața unui volum de povestiri dostoevskiene, care urma să apară în traducere engleză; și, în numai douăsprezece zile de la întoarcerea sa în California, finalizează această prefață. La sfârșitul lunii iulie reia munca la cel de-al XXVII-lea capitol al romanului, pe care-l încheie cu fantastica excursie a lui Adrian în adâncul mării și al cerului înstelat.

„Pe atunci era de șaptezeci, dar devine tot mai tânăr.” Astfel îl omagia Thomas Mann, într-un eseu din 1910, pe Bătrânul

Fontane — pe vremea când el însuși avea abia jumătatea acestei vârste. Era acum rândul lui să devină tot mai tânăr. Există artiști împliniți de timpuriu, dar și alții cărora vârsta înaintată le dă strălucire, care știu să valorifice din plin privilegiile ei, bunătatea, echitatea, umorul, înțelepciunea vicleană, elanul și puritatea regăsită a tinereții. „Nu vi se pare că a trebuit să ajungă bătrân, foarte bătrân, pentru a ajunge din plin el însuși?”, se întrebase el pe vremuri tot despre iubitul său Fontane, tatonând inconștient o viitoare caracteristică a propriei personalități; sau poate conștient, de vreme ce interesul său pentru operele de bătrânețe, ca Parsifal, a doua parte din Faust, ultimele drame ibseniene, proza târzie a lui Stif-

Thomas Mann - Temă

131

ter sau a aceluiași Fontane (căruia îi va mai consacra alte patru eseuri), nu a slăbit niciodată.

Firdusi lucra de douăzeci și doi de ani la Cartea regilor, când sultanul a vrut să-i răsplătească osteneala; dar poetul i-a răspuns că va accepta banii numai după încheierea poemului. Și au mai trecut câteva decenii până să termine el țesătura sa uriașă, acel arabesc pestriț, împletit din nenumărate personaje și aventuri, întâmplări eroice și demonice. La capătul acestei îndelungate trude sultanul l-a înșelat însă, trimițându-i argint în loc de aur; onorar pe care poetul moșneag, care tocmai se îmbăia, îl dăruie curierului și slugilor. „Asta e o anecdotă din universul epicii, o anecdotă măreață; în lumea dramei sau a liricii, care în comparație cu eposul sunt lumi repede încheiate, de scurtă respirație, nu există ceva asemănător.” (Din cuvântarea ținută studenților la Princeton, în 1939, Arta romanului.) Epopeea cere timp și răbdare — bătrânețe. Temperament epic prin definiție, Thomas Mann gustă de la începutul carierei sale farmecul cărților scrise la vârste înaintate, se întoarce mereu la exemplul bătrânului Goethe sau al bătrânului Tolstoi, în sens estetic se simte el însuși „bătrân”; iar de la un timp manifestă o vădită predilecție pentru eroii încărunțiți de vreme. Goethe din Lotte la Weimar are șaizeci și șapte de ani, Iacob își revede fiul la nouăzeci (ani cărora, pentru a inspira mai multă stimă, dar și dintr-o generoasă indiferență orientală față de timp, le mai adaugă încă patruzeci), iar tragica istorie a lui Adrian Leverkiihn este trecută și ea prin filtrul lui

Serenus Zeitblom, narator sexagenar.

La sfârșitul schiței sale autobiografice din 1930, Lebensabridl, Thomas Mann își prezisese moartea — de dragul simetriilor matematice — la vârsta mamei sale, adică în 1945. Aparent optimistă, profeția n-a fost totuși pe placul „geniului epic”, care — răbdător — a considerat necesar să mai suplimenteze deceniile trecute cu încă unul, decisiv pentru definitivarea edificiului poetic. Neîmplinirea este pentru genii o revoltătoare fatalitate: sentimentul că moartea a pus stavilă pe veci unor izvoare altfel inepuizabile trezește întotdeauna un regret mai ascuțit cu privire la trecătoarea noastră condiție umană. Pentru a se realiza integral, artistul cere imposibilul — viața veșnică. Zeul artei epice a fost totuși generos cu acest trimis al său pe pământ. Thomas Mann s-a bucurat de o existență îndelungată și rodnică, opt decenii încheiate, până

132

Ion Ianoși

în ultima clipă creatoare: prolog amplu al postumei sale vieți veșnice.

Cum am scris „Doctor Faustus”. Romanul unui roman are drept uvertură o anecdotă din lumea epicului, tot atât de semnificativă ca și aceea despre Firdusi. La 22 decembrie 1945 Thomas Mann a primit la Los Angeles vizita unui corespondent al revistei Time Magazine din același oraș, care-i amintise că profeția sa de odinioară se dovedise a fi mincinoasă. Romancierul i-a răspuns în maniera cunoscută din tetralogie: fantezia nu se realizează aidoma, profețiile nu se cuvin interpretate textual, e suficient să le înțelegeți spiritul. E adevărat, spunea el, că n-a murit, existența sa biologică a ajuns însă într-un stadiu înaintat, sănătatea îi este zdruncinată; dar, după cum cele mai reușite capitole din Lotte la Weimar le scrisese în chinurile pricinuite de o sciatică infecțioasă, speră ca și noua sa slăbiciune fizică să fie reversul unei sporite productivități spirituale. Replica umoristică dovedea, în fapt, o vitalitate neobișnuită: „Niciodată sacrificiul vieții n-a fost făcut din lipsă de vitalitate, și dacă cineva, la șaptezeci de ani — caz fenomenal! — se apucă să scrie cartea sa cea mai «teribilă», acesta nu e un semn ce trădează tocmai o asemenea carență.”

Evocarea acestei impunătoare vârste apare des în textele lui din acea vreme. Când bunul său prieten Bruno Walter ajunge la

șaptezeci de ani, Thomas Mann îi adresează, la 15 septembrie 1946, o elevată epistolă, în care evocă tinerețea amândurora și drumul parcurs umăr la umăr. Când Hermann Hesse împlinește aceeași vârstă, în 1947, el îi adresează o urare la fel de caldă, mândru că numele lor fuseseră amintite de atâtea ori împreună, cu stimă de prietenii umanității și cu ură de naziști, bucuros de comunitatea lor spirituală, de căutările lor artistice similare, de sentimentul, încercat de atâtea ori la lectura cărților lui Hesse, „că ar fi o creație de-a mea”. Când și „prietenul Feuchtwanger” va împlini șaptezeci de ani, în 1954, Thomas Mann, redevenit elvețian, îi va trimite peste ocean, într-o Americă ajunsă mai puțin ospitalieră, bunele sale urări, rugând „Lumea nouă” să nu se atingă de cărțile celui pe care prietenii îl numeau „micul maestru”, nici de florile grădinii sale.

Vârsta înaintată are însă și umbrele ei: în jur dispar rând pe rând, ca într-o repetiție generală a propriei extincții, oamenii cei mai apropiați. Etatea, dar mai cu seamă epoca, l-au obișnuit pe scriitor cu necrologul și cu evocarea figurilor de

Thomas Mann - Temă

133

mari dispăruți. El își amintește cu duioșie de Max Reinhardt, „mijlocitorul” dintre vis și realitate, pentru care teatrul — această paradigmă a artelor — fusese joc sărbătoresc și sărbătoare a jocurilor, încântare fermecătoare, fascinație înțeleaptă, culoare, dans, sunet. Propria sa aniversare este îndoliată de vestea morții altui prieten intim, Bruno Frank; iar vizita în Olanda eliberată e un prilej pentru a-și aminti de „bunul european”, criticul Menno ter Braak, care la invazia trupelor hitleriste și-a luat viața. Așa procedase și Ștefan Zweig în exilul său brazilian; și, deși Thomas Mann nu aprobase pacifismul acestuia, neputința lui de a se încadra în rândul antifasciștilor militanți, zece ani după tragedie găsește cuvinte simple și pline de căldură pentru a-i evoca amintirea. „Les dieux s'en vont” („Se duc zeii”), exclamă el la dispariția lui Bernard Shaw, după o existență legendară, în care cultura germană jucase un rol important. Thomas Mann cinstește amintirea lui Franklin Roosevelt, a lui Alfred Neumann, participă la „sărbătoarea unei nemuriri” închinată lui Gerhart Hauptmann (mort în 1946, în chiar ziua de naștere a celui ce-l modelase pe mynheer Peeperkorn), elogiază „avangardismul de moșneag” al fratelui

său Heinrich, decedat, prefațează cartea alcătuită în amintirea propriului său fiu, Klaus Mann, o altă „jertfă a timpului”. Acesta și-a luat singur viața, scurt timp după ce în- tr-un articol omagial cinstise aniversarea tatălui său — cei șaptezeci de ani ai scriitorului care, în contextul evenimentelor internaționale, devenise aproape un simbol.

Lui Thomas Mann i-a fost dat să-și contemple existența în lumina unor hotărâtoare confruntări istorice, prin prisma unor „corelații” de însemnătate mondială. Ziua în care împlinea șaiszeci și nouă de ani — 6 iunie 1944 — a coincis cu debarcarea anglo-americană în Normandia, și scriitorul era tentat să vadă „o semnificativă hotărâre a soartei, una din «potrivelile» vieții mele, ca evenimentul dorit cu atâta înfocare și care părea aproape irealizabil să se fi produs tocmai în această zi, ziua mea”. Ce-și putea el dori mai mult, decât întâmpinarea miraculoasă a următoarei aniversări cu redobândirea păcii, la care omenirea râvnise atâta amar de vreme?! Thomas Mann este un admirator al armoniilor, dornic să înmulțească consonanțele vieții. Cum să perturbe tocmai el splendida îmbrățișare a destinului individual cu cel general, cum să strice rima spontană a istoriei?! Împlinirea profeției sale ar fi însemnat o impietate față de idealurile sale și o flagrantă nedrepta

134

Ion Ianoși

te: cel ce-și dăruise vieții și păcii toate capacitățile, avea dreptul să le sărbătorească victoria. Nu, scriitorul nu avea de ce să se scuze în fața corespondentului de la Time Magazine: memorialistul din 1930 nu avea cum să prevadă anacronismul, absurditatea gândului de a muri tocmai în 1945! El nu putea bănui nici că în octombrie 1940 li se va adresa din depărtări pentru prima oară concetățenilor săi cu formula „Ascultători germani!”, formulă reluată apoi lunar, de cincizeci și cinci de ori până pe 10 mai 1945 (cu încă o suplimentare, cerută de BBC, la 8 noiembrie 1945); or, mai 1945 a fost luna „reîntoarcerii Germaniei la umanitate”.

Multe nu prevăzuse autobiograful în momentul în care, pregătindu-se liniștit pentru o călătorie în Egipt, cu sentimentul că în ultimii trei mii cinci sute de ani viața și-a rămas în esență fidelă sieși și că prin urmare nu-i va aduce nici lui mari surprize, s-a prefăcut în oracol și s-a dedat la acea glumă nevinovată. Iar

dacă un oracol adevărat i-ar fi prorocit că va fi gonit departe de patria și chiar de continentul său, că își va întrerupe imaginara „pogorâre în iad”, întreprinsă în tovărășia lui Iosif, pentru a contempla un real infern care se va întinde în jurul lui și pe care în cele din urmă îl va transfigura într-un oratoriu apocaliptic — ar fi întâmpinat asemenea profeții cu scepticism.

Despre republica germană (1923), Alocuțiune germană. Un apel la rațiune (1930), Suferință pentru Germania (1933-1934), Ascultători germani! (1940-1945), Germania și germanii (1945) — termenul reluat obsesiv în această enumerare de titluri sugerează axa preocupărilor sale publicistice din timpul Republicii de la Weimar și al celui de-al Treilea Reich. Ca eseist, Thomas Mann a fost întotdeauna și mai presus de toate preocupat de „tragedia germană”, cu o acuitate sporită tocmai în sfertul de veac scurs de la terminarea amintitei schițe autobiografice. Însemnărilor sale din 1933-1934 (prime tentative de a descifra mecanismul ordinii de stat naziste), le-au urmat alte multe intervenții politice, din ce în ce mai radicale. În 1935 Thomas Mann se adresează comitetului pentru decernarea premiului Nobel pentru pace de la Oslo cu propunerea de a i se acorda înalta distincție lui Cari von Ossietzky, „martir al ideii de pace”. Doi ani mai târziu, anunțat de Universitatea din Bonn că i s-a șters numele de pe lista doctorilor onorifici, trimite, „De anul nou 1937”, decanului Facultății de filosofie o scrisoare, devenită celebră, în care explică atitudinea sa anti-Thomas Mann - Temă

135

tihitleristă, ca pe un corolar inevitabil al umanismului autentic. „Sunt mult mai degrabă făcut să fiu un reprezentant decât un martir, mult mai degrabă chemat să comunic lumii un pic de seninătate voioasă decât să întrețin lupta și ura.” Atunci, să fi trecut sub tăcere „îngrozitoarea primejdie pe care o reprezintă pentru întregul continent acest regim care depravează oamenii și care trăiește într-o ignoranță indicibilă a ceea ce îi e sortit în această clipă istoriei lumii? Ar fi fost cu neputință”. În articolul Spania (1937), a luat apărarea republicii asediate de fasciști, alături de alți intelectuali democrați și cu o adresă asumat „autocritică”: „în zile în care problema politică a devenit în măsură atât de mare o problemă a umanității, a omenirii înseși, ar fi o ipocrizie și o lașitate să vrei să te justifici ca un apolitic.”

Autorul Considerațiilor unui apolitic devenise altul; politica luase pentru el înfățișarea unei cauze generale, interesul politic constituia acum o componentă esențială din ansamblul existenței omenești. Scriitorul consideră insuficienta preocupare a germanilor de a fi și oameni politici ca pe una din erorile grave săvârșite de ei (de el însuși) în trecut, care involuntar a înlesnit venirea la putere a celor mai odioși politicieni. Emigrația germană, notează el în Această pace (1938), a avut groaznică revelație a propriei sale neputințe, ca și a neputinței unor puteri care s-au declarat antifasciste. Politica de așa-zisă neintervenție, de trădare mai întâi a Spaniei, apoi a Republicii Cehoslovace, îi apare ca o urmare a groazei pe care democrațiile occidentale o nutresc față de socialism, față de Uniunea Sovietică, o consecință a dorinței lor de a folosi fascismul ca armă împotriva comunismului. „Întrucât nu sunt un capitalist”, scrie el în Despre victoria viitoare a democrației (1938), „nu am poate un sens suficient de clar asupra primejdiei pe care o reprezintă Rusia pentru ordinea de viață capitalist-burgheză”. Dar, în ochii lui, nu socialismul periclitează pacea în momentul istoric dat, ci anume „fascismul și așa-zisa dinamică a sa”.

Articolul Cultură și politică (1939) reafirmă tăios aceste convingeri în anul izbucnirii celui de-al doilea război mondial: politicul este o latură importantă a existenței umane luate în totalitatea ei; cultura lipsită de o conștiință democratică este minată launtric; iar „a-politic înseamnă pur și simplu anti-democratic”. Dovada o făcuse „anti-revoluționarismul” lui Schopenhauer, din 1848; dar și comportarea proprie din Considerațiile unui apolitic, retragerea de odinioară în metafizică,

136

Ion Ianoși

psihologism, muzică, etică pesimistă, idealism și individualism. „Lipsa de voință politică din concepția germană asupra culturii, faptul că ea a fost lipsită de democrație”, „vacuum-ul politic din viața spirituală a Germaniei” au transformat această țară într-un „vrăjmaș al umanității” („Feind der Menschheit”) — cu alte cuvinte, „fructul burgheziei culturale estetizante este o barbarie a stării de spirit (die Frucht seines ästhetizistischen Kulturbirgertums ist ein Barbarismus der Gesinnung), a unor mijloace și scopuri, cum n-a mai cunoscut omenirea niciodată

Cultură și politică schițează acea viziune estetică, etică, politică, pe care o va aprofunda și nuanța ulterior, pe baza celor aproape șase tîni de război, eseul Germania și germanii și romanul Doctor Faustus.

Suprapunerea celor două planuri, intim și istoric, în activitatea lui Thomas Mann, corelarea publicisticii politice, a eseului filosofic și a creației artistice propriu-zise — după cum a ieșit la iveală și cu prilejul aniversării celor șaptezeci de ani de viață împliniți de autor — limpezește și universul în centrul căruia se află compozitorul Adrian Leverkiihn. Sinteză a preocupărilor epocii și ale scriitorului, cifra spre care convergeau valorile și care le explica totodată, fusese, în fiecare etapă de activitate, câte un roman „mare”. Îndurerarea despărțirii de secolul al 19-lea o exprimaseră Thomas și Hans Buddenbrook, neliniștile și aventurile începutului de veac își făcuseră loc în soarta enigmatică a lui Hans Castorp, speranța omenirii, în timpul nesfârșitelor coșmaruri, într-un viitor mai generos, le simbolizase biblicul Iosif. Dar poate nicicând nevoia de a găsi formula căutărilor globale și individuale, nevoia de a incifra cât mai mult într-un „semn” unic și unitar, nu s-a impus cu atîta coerciție ca pe vremea celui de-al doilea război mondial.

Studentul teolog Adrian Leverkiihn își procură la Halle un „pătrat magic”, în genul celui din Melancolia lui Diirer, îl fixează pe perete deasupra pianului și, spre stupefacția echilibratului umanist Serenus Zeitblom, nu se desparte de el nici mai tîrziu. Constituit din pătrățele numerotate, ciudățenia lui constă în aceea că suma cifrelor — de sus în jos, de-a latul ori pe diagonală — este întotdeauna egală cu 34. Doctor Faustus apare și el ca un rezultat de „egalitate magică” al preocupărilor autorului din acești ani, dar și al frămîntărilor lui de o viață. Treizeci și patru nu este, în tradiție medievală, o cifră ca oricare alta. În construcția Divinei comedii, $100 = 33 \times 3 + 1$, și Thomas Mann - Temă

137

tocmai Infernul își asumă suplimentarea necesară, a lui 34. Gravura lui Diirer ridică sugestia la rang general. Și, deși povestea lui Adrian Leverkiihn se înscrie în ansamblul creației lui Thomas Mann ca o realizare particulară, dintr-un anumit unghi de vedere ea reprezintă și un summum magic, un rezultat

constant la care ajungi în mod fatal, fie că vei căuta să „aduni” temele, motivele, ideile operei în succesiunea lor verticală, fie că vei „însuma” orizontal preocupările gânditorului din perioada istorică dată.

Romanul Doctor Faustus a fost scris în trei ani și opt luni, de la 23 mai 1943 la 29 ianuarie 1947. În aceeași perioadă scriitorul a produs studii și prelegeri, a întreprins călătorii în rășăritul Statelor Unite, a suferit de o boală care a impus o neprevăzută operație, ca să nu mai vorbim de imensa literatură pe care a trebuit să o cerceteze, de audițiile muzicale, întâlnirile și discuțiile pe care i le-a cerut alcătuirea romanului. Toată această documentare e scrupulos evocată în Cum am scris Doctor Faustus. Romanul unui roman (1949), ca una desfășurată nu în prealabil, ci concomitent cu procesul creator. Potrivit cu însemnătatea spirituală a cărții, dar și cu temperamentul autorului, romanul a fost așternut pe hârtie într-un timp neobișnuit de scurt, deși — spre deosebire de alte dăți — în acest caz Thomas Mann nu-și făcea iluzii cu privire la anvergura și implicațiile aventurii: „De data asta, de această unică dată, știam ce vreau și ce sarcină îmi asumam: nimic mai puțin decât romanul epocii mele, travestit în povestea unei vieți de artist, precare și nelegiuite.”

Această inspirată fertilitate încercată la o vârstă târzie amintește, într-un fel, de spontaneitatea cu care fusese scris romanul adolescenței. Casa Buddenbrook s-a născut tot departe de locul acțiunii sale, în Italia, iar apoi la Miinchen, evocând însă un univers hanseat familiar autorului, la propriu și la figurat, o lume cunoscută, trăită, asimilată în toate detaliile. Întâmplarea a făcut ca tocmai în 1947 să i se fi solicitat autorului un comentariu la capitolul despre Hanno Buddenbrook inclus în antologia The World's Best. Savurând coincidența, părintele spiritual al lui Adrian Leverkiihn notează în scrisoarea din 12 decembrie către Emil Preetorius: „Cercul se închide. După cincizeci de ani de peregrinări prin spațiu și timp, e o întoarcere acasă în mediul vechilor orașe germane, în elementul muzical-german și chiar dacă Saga a patru generații Buddenbrook a fost acum înlocuită cu o biografie fie-

povestitor fictiv și el, Doctor Faustus însemna totuși o re-întoarcere la familiara stihie germană, iubită cu ardoare și pătimăș amendată, cum numai un univers intim poate fi adorat și detestat.

Spontaneitate într-una din cele mai conștient elaborate cărți! Și totuși, existența elementului spontan îmi pare indubitabilă în structura acestui monument intelectual, chintesență a gândirii sale filosofice, politice, estetice. Ce distanță și în același timp câtă asemănare între spontaneitatea care a făcut din tânărul de douăzeci de ani autorul Casei Buddenbrook (destule poezii geniale au fost scrise de autorii lor la această vârstă, dar rare capodopere ale prozei epice) și vitalitatea bătrânului de șaptezeci de ani, care desăvârșește în timp record cartea având ca temă nici mai mult, nici mai puțin decât o țară, cu istoria ei intelectuală și socială. Editura Bermann-Fischer, mutată temporar la Stockholm, comunicase romancierului propunerea „de a scrie o carte despre Germania, trecutul și viitorul ei” — și, într-adevăr, în numai trei ani și opt luni s-a născut cea mai completă și magistrală radiografie (de la clasicul Faust încoace) a istoriei, psihologiei și ideologiei germane.

De fapt, scriitorul nu a fost nici de astă dată grăbit, iar dacă scrierea propriu-zisă a cărții a durat puțin, sufletește el s-a pregătit pentru ea întreaga viață. Oscilând, după Legea, între diverse planuri de viitor, Thomas Mann găsește printre însemnările lui o schiță faustiană de trei rânduri, datând din 1901. Interesul pentru temă, apărut cu patruzeci și doi ani în urmă, n-a fost practic niciodată abandonat. Acumularea elementelor constitutive ar putea fi reconstituită pas cu pas, începând din chiar anul imediat următor schiței amintite, când scriitorul ceruse detalii despre o istorie de dragoste, inclusă apoi, într-o formă modificată, în Doctor Faustus. „[...] în gând îi spuneam Parsifalul meu. Oricât ar părea de ciudat ca să-și programeze cineva opera de senectute încă din tinerețe — lucrurile așa stăteau; și o preferință caracteristică, manifestată cu predilecție în unele încercări critice referitoare la opere de bătrânețe, cum era chiar Parsifal, sau Cartea a doua din Faust, sau ultimul Ibsen, proza târzie a lui Stifter, a lui Fontane își au poate unele legături cu acest sentiment.”

Thomas Mann se pregătise neîncetat pentru fundamentala temă germană, o modelase în eseuri, nuvele și romane, tema

aceasta fusese suprema sa obsesie, tăinuită ori mărturi

Thomas Mann - Temă

139

sită. Cercetându-l sau evocându-l pe Goethe, scufundându-se în labirintul filosofico-muzical al lui Nietzsche sau Wagner, el era în permanență pe urmele lui Faust; și ce altceva au fost magicul munte al lui Hans Castorp, cerul și infernul lui Iosif, decât variațiuni pe tema faustiană, simboluri ale omenirii cutezătoare, supusă fundamentalelor încercări, aliată cu diavolul și în veșnică luptă cu el?! Forțând puțin nota, nu până la neadevăr totuși, am putea spune că unicul personaj care l-a preocupat pe scriitor de-a lungul carierei sale a fost Faust, și unicul conflict, prin excelență german — pactul omului cu forțele întunecate. Spontaneitatea care l-a generat pe noul Faustus avea o îndelungată istorie în urma ei, ca și repeziciunea tulburătoare cu care Adrian Leverkühn însuși compusese Apocalipsis cum figuris: experiența de decenii a artistului, experiența de secole a națiunii sale. Oscilând între Krull și Leverkühn, romancierul nu putea evita repetarea, nu putea evada din sfera unitară a operei sale: pe vremuri el întrerupsese povestea lui Felix Krull de dragul lui Gustav Aschenbach — acum îi era dat să amâne istoria escrocului pentru a continua Moartea la Veneția.

„Cât de straniu se leagă timpurile între ele, timpul în care scriu cu cel ce constituie cadrul biografiei pe care o scriu!” Serenus Zeitblom se dedă permanent unor speculații minuțioase cu privire la dubla măsurătoare a timpului folosită de el, timpul în care și timpul despre care povestește; o stranie întretăiere a două epoci în desfășurarea lor, cărora li se mai poate adăuga un al treilea element, vremea necesară receptării, așa încât — precizează el — cititorul va avea de a face cu trei dimensiuni temporale: a sa proprie, a cronicarului și a istoriei. Construcția în planuri suprapuse îi dă autorului posibilitatea să conexeze strâns trecutul și prezentul, cauza și efectul, criza îndelungată a spiritualității germane și momentul apocaliptic culminant. Serenus Zeitblom este o întruchipare a spiritului epic, ca și irlandezul Clemens. El începe să-și depene amintirile despre genialul său prieten în ziua de 23 mai 1943, ca și Thomas Mann însuși, care cu ajutorul acestui vicleșug artistic face de la început labilă granița dintre adevăr și poezie. Evenimentele petrecute de la această dată și până la capitularea Germaniei

hitleriste constituie pentru Zeitblom, ca și pentru romancier, actualitatea imediată, cadrul și fundalul biografiei. Intr-o strânsă înlănțuire, publicistica secundase de timpuriu arta, cele două sfere păstrându-și însă independența lor reia-

140

Ion Ianoși

tivă. Acum, alături de paralelismul exterior, surprindem unul și mai semnificativ, mutat în chiar interiorul cărții. Intr-un cuvânt: observațiile politice ale emisiunilor lunare de radio sau ale altor cuvântări din aceeași vreme sunt integrate în chiar țesătura artistică, cu o franchețe rar întâlnită. Zeitblom întrerupe din timp în timp evocarea sa, tot mai des pe măsura precipitării evenimentelor, pentru a descrie în câteva rânduri sau pagini momentul politic și militar, situația de pe front, starea de spirit din Germania asediată. Dramaticele momente ale vieții compozitorului sunt astfel proiectate, direct și explicit, pe actul final al celui de-al Treilea Reich. Această originală tehnică face ca evenimentele anilor 1943-1945, trăite de Thomas Mann aproape concomitent cu elaborarea primei jumătăți a romanului său, să fie reconstituite și comentate de el din câteva unghiuri distincte: ca publicist — în amintitele emisiuni radiodifuzate, ca romancier — prin intermediul lui Zeitblom, ca autobiograf — în comentariul ulterior la roman. Povestitorul autentic și cel imaginar și-au început munca, așadar, în aceeași zi. Și chiar dacă pe parcurs desincronizarea eforturilor lor ajunge inevitabilă (de dragul unei analogii mult mai importante Serenus trebuie să-și termine însemnările la sfârșitul războiului și deci „lucrează” de două ori mai repede decât Thomas Mann, care își poate prelungi munca până în 1947), suprapunerea evenimentelor e menținută ca tehnică literară.

Mă întorc însă la primăvara anului 1945, lunile care au precedat încheierea războiului și — semnificativă coincidență — aniversarea scriitorului, pentru a exemplifica sistemul contrapunctic al muncii sale, armonia motivelor diferite care îl preocupau. La începutul lui februarie, încheie descrierea unui moment culminant, discuția și pactul lui Leverkiihn cu Diavolul. În timp ce naziștii fac ultimele lor declarații isterice despre „sfânta luptă pentru libertate”, romancierul compune paginile despre infern, o răsfângere și a torturilor din beciurile Gestapoului. Procesul descompunerii Reichului se precipită:

armatele sovietice se află la treizeci de mile de Berlin și cheamă forțele patriotice din interior să înlăture regimul hitlerist, pentru a evita catastrofa națională — dar cine să înlăture această catastrofă? se întreabă disperat Thomas Mann. De altfel, opinează el în emisiunea din 20 martie, hitleriștii mai speră să-i poată convinge pe anglo-americani să-și abandoneze aliații ruși, iar în acest caz Germania ar depune armele la Rin pentru a-și concentra întregul potențial militar pe frontul răsăritean. Emisiunea următoare, de la 5 aprilie, reafirmă cu și mai multă tărie ideea sa formulată cu mai bine de un deceniu în urmă: un popor care se lipsește de libertatea launtrică, n-o merită nici pe cea exterioară; noțiunea germană a libertății a fost îndreptată în afară și de aceea a fost ineficace. Încercarea de a boteza pompos mișcarea nazistă pentru falsă libertate „Der Werwolf”, exploatând receptivitatea sufletului popular pentru ceața legendară, această șarlatanie cu preistoria și iraționalul nu mai poate induce în eroare pe nimeni. La ușă bate Sfârșitul — Das Ende, astfel își intitulează publicistul un articol apărut, în traducere engleză, în martie 1945. Doctor Faustus se apropie pe atunci de clipa declanșării primului război mondial, în timp ce autorul său trece în revistă deosebirile de concepție din sânul aliaților și greutățile inerente reconstituirii Germaniei după cel de-al doilea război mondial. El își explică poziția în aceste probleme cu ocazia unui interviu cu doi elvețieni. Moartea lui Franklin Delano Roosevelt, deplânsă în cadrul unei emisiuni speciale din 19 aprilie, precedă instalarea lui Adrian la Pfeiffering, în casa familiei Schweigestill; faptul este notat de scriitor în jurnalul său intim, o dată cu vestea capitulării Germaniei. Urmează amintita călătorie pe coasta răsăriteană a Statelor, conferințele pe tema Germania și germanii; după întoarcere, elaborarea studiului despre Dostoievski, iar în continuarea romanului, capitolele care „urmăreau în special să evoce, să creeze, acce- lerando, sentimentul sfârșitului în toate accepțiunile sale, și, în fond, să tindă către opera decisivă și reprezentativă: oratoriul apocaliptic al lui Leverkiihn”. Se precipită tragedia surorilor Rodde, a violonistului Rudi Schwerdtfeger, semne ale decăderii întregii societăți descrise în această parte a romanului — în timp ce americanii aruncă bombele atomice asupra orașelor Hiroșima și Nagasaki, după părerea lui Thomas Mann un act care nu mai era necesar din

punct de vedere militar, ci merit să aibă un efect politic și psihologic, anume să prevină participarea Rusiei la victoria împotriva Japoniei. „Era totuși un noroc că întrecerea atomică a fost câștigată de America și nu de națiști.”

Romanul unui roman reconstituie, astfel intercalate, istoria unei epoci și istoria unei cărți, atmosfera politică în care a fost elaborat, rând pe rând, fiecare capitol din Doctor Faustus. Romanul însuși reflectă în toată halucinantă lui autenticitate at-

142

Ion Ianoși

mosfera politică internațională în care a fost creat, astfel încât, de pildă, cititorul regăsește încă o dată aici primăvara anului 1945, dar nu prin prisma unor reacții directe, ca cele din emisiunile radiodifuzate și din jurnalele intime sau destinate cititorilor, ci printr-o dublă mijlocire: martorul ocular nu este, de astădată, autorul, ci personajul său Zeitblom, iar evenimentele relatate ca desfășurându-se în prezent se desfășuraseră, în realitate, pentru Thomas Mann, cu aproximativ un an și jumătate în urmă. „Povestea mea s-apropie de sfârșit, repede — cu toate lucrurile se petrece la fel, astăzi. Toate se grăbesc, se precipită spre sfârșit, lumea stă și ea sub semnul sfârșitului — cel puțin pentru noi germanii exclamă Serenus Zeit

blom, contopind dezastrul final din cel de-al doilea război mondial cu degradarea spirituală și morală a mediului miinchenez înfățișat, și cu marele oratoriu al lui Adrian Leverkiihn, profeția sfârșitului numită Apocalipsis cum figuris. În ziua de 25 aprilie 1945 naratorul recapitulează evenimentele: Frankfurt, Leipzig, Miinchen și nenumărate alte orașe au căzut, armatele rusești au trecut Oderul și se îndreaptă spre capitala Reichului; conducătorul infernal ordonă soldaților săi să împuște pe oricine va vorbi de capitulare, copiii sunt înrolați în mai sus-pomenita mișcare, poreclită „Der Werwolf”, iar pentru complicitatea sa cu atrocitățile comise de hitleriști populația civilă din Weimar este obligată de un general american să defileze în fața creamatoriilor lagărului de la Buchenwald. Și, pentru că din nou timpul în care și despre care povestește se confundă adesea, romancierul evocă simbolicul adio al lui Leverkiihn care părăsește lumea devenită infern, cantată simfonică Lamentarea doctorului Faustus.

Fiecare plan al povestirii constituie totodată eco-ul eveni-

mentelor care se petrec în cadrul celuilalt. Ultimele două capodopere ale compozitorului simbolizează trecutul și prezentul, decadența fizică, morală și spirituală. Oratoriul apocaliptic preluase mult din viziunile lui Dante, dar mai ales din fresca lui Michelangelo aflată în Capela Sixtină. Evocând scenele judecării de apoi, Thomas Mann descriesese osânditul, prins, tras, luat pe sus de fiii rânjiți ai iadului, în sfâșietoarea sa coborâre, acoperindu-și un ochi cu palma, iar cu celălalt privind cu oroare pierzania eternă. După definitivarea cântului de jale al doctorului Faustus, după nebunia și moartea sa, după ce catastrofa patriei sale se desăvârșește, epilogul reia, ca un memento al întregii cărți, aceeași imagine a Germaniei:

Thomas Mann - Temă

143

„Astăzi, se prăbușește, sugrumată de demoni, acoperindu-și un ochi cu palma, iar cu celălalt privind, rătăcită, ororile, rostogolindu-se din deznădejde-n deznădejde. Când va ajunge oare în fundul abisului? Când oare, din paroxismul unei disperări fără scăpare, vor miji — miracol incredibil — zorile speranței?”

Întrebările sunt puse din nou de narator, care menține legătura trecutului cu prezentul, a tragediei individuale cu cea națională. Intercalarea lui Serenus Zeitblom între autor și erou conferă cărții o structură polifonică. De aici rezultă, pe de o parte, amintita înlănțuire de planuri și timpuri, iar tremuratul mâinii naratorului îl explică vibrațiile bombardamentelor îndepărtate și spaima grozăviilor lăuntrice — numai aparent un sens dublu, în fond, unul singur. Pe de altă parte, prin polarizarea caracterelor, prin ciocnirea temperamentelor, Thomas Mann obține o polifonie a mijloacelor estetice, a atmosferei și tonalității cărții. El surprinde contrariile atât din sufletul povestitorului și dintr-al celui despre care narează, cât mai ales din raporturile lor. În memoria autorului era vie biografia parodistică a lui Krull, ca și alte tentative ale sale de a îndulci prin ironie aspra aventură de pe „muntele vrăjit” și din „călătoria în infern”. Transpunerea în plan umoristic a celor mai grave experiențe omenești, dizolvarea realului în vis cu ajutorul acestui procedeu, într-un cuvânt, parodia și autoparodia, devin treptat stindardul lui Thomas Mann. Și dacă acest lucru îl vor proba cu maximă evidență istoria lui Gregorius și cea, parțial definitivată, a lui Felix Krull, nici conflictele faustice nu se

putuseră lipsi de ironie și parodie. Prezența naratorului refractar pactelor cu Diavolul era menită tocmai să însenineze jucăuș, pe cât posibil, atmosfera romanului demonic, să aducă o licărire de lumină în tenebrele infernului, să îmblânzească stihiiile, să atenueze crisparea, să tempereze uraganul. Arta modernă preferă amestecul de tragic și comic, dar nu exclude prezența unei sumbre atmosfere dominante. Doctor Faustus, tragedia unei națiuni și a unui artist, este o împărăție a întunericii care atestă expresivitatea unei viziuni din posteritatea lui Shakespeare sau Dostoevski; dar ea asimilează, conform dorinței exprese a autorului, și o „idee comică”, nu numai pentru a crea o destindere, ci și pentru a sublinia, prin contrast, gravitatea subiectului. Personajul intercalat între scriitor și eroul său este un nimerit filtru artistic, datorită căruia Thomas Mann obține efecte di

144

Ion Ianoși

verse de apropiere sau distanțare, de subliniere a realului sau a irealului, de atenuare sau accentuare a sentimentelor, de conexare sau delimitare a planurilor.

Serenus Zeitblom are și avantajul de a fi povestitor, deci amplificator prin excelență epic. Înfricoșat de ceea ce urmează, el caută amânări și face digresiuni, pune în calea precipitării evenimentelor acele frâne artificiale pe care Hegel le considera indispensabile genului epic. El imprimă evocării un tempo lent și o desfășurare liberă, detașată de canoane, adaugă pentru echilibrul necesar calmului temperamental și estetic o doză explicită de zbucium sufletesc, un sentiment de groază, care face să-i tremure mâna în timp ce scrie. Tulburarea pe care o încearcă mereu Zeitblom este un travesti poetic. Menirea lui este aceea de a transpune drama în epos, într-o arhaică și totodată modernă „povestire”, care nu este încă și nu mai este roman propriu-zis. Thomas Mann afirmase încă în legătură cu Iosif și frații săi că în lumea contemporană mai că nu pot fi luate în considerație ca romane decât opere care încetează să mai fie propriu-zis romane. Acum, afecțiunea pe care o poartă „prietenului” său îl face să constate că scrie „nu un roman, ci o biografie”, observație reluată chiar de Serenus. Naratorul întrerupe de aceea la un moment dat relatarea legăturii dintre Ines Rodde și Rudi Schwerdtfeger, sub pretext că nu scrie un

roman în care personajele își destăinuie public suferințele inimii, ci o biografie, care are obligația de a spune lucrurilor pe nume, de a constata pur și simplu reacțiile sufletești. Observația revine de mai multe ori. Biograful nu dorește să pară un romancier atotștiutor și să reconstituie toate fazele dramatice ale unei existențe desfășurate în mare taină: haoticele discuții de după înfrângerea Germaniei wilhelmie- ne le-ar putea zugrăvi plastic numai dacă ar scrie un roman; protectoarea din umbră a lui Adrian, doamna von Tolna, este un personaj invizibil, de neconceput pentru un romancier adevărat ș.a.

Astfel de remarci sunt adevărate în esența lor, dar Thomas Mann joacă și un joc abil: neagă romanul cu tenacitate tocmai în capitolele cu cel mai pregnant caracter românesc, acelea care descriu societatea miincheneză din timpul și de după primul război mondial — de altfel, și observația anterioară cu privire la deosebirea dintre tetralogie și un roman în accepțiune curentă fusese făcută în legătură cu volumul al treilea, Iosif în Egipt, cel mai apropiat prin structura sa de ceea ce obișnuim

să considerăm un roman. Însă dincolo de această voită inadvertență, Serenus Zeitblom este într-adevăr un povestitor, o personificare a demiurgului epic, dornic să demonstreze că spiritul marilor epopei nu a devenit anacronic în epoca noastră, ci dimpotrivă, este în stare să ofere uneori cele mai adecvate mijloace pentru surprinderea unei problematici recente.

Hans Castorp și mai ales Iosif armonizaseră contrariile natură-spirit, viață-moarte. Acum, unitatea se desface din nou în componentele ei antinomice: Serenus Zeitblom și Adrian Leverkiihn personifică opoziția dintre clasic și romantic, dintre literatură și muzică, dintre sănătate și boală — „Urim" și „Tummim" —, cu amendamentul că reprezentantul vieții și al armoniei devine parodia înaintașilor săi, înrudit, ca atare, cu ceea ce are derizoriu Lodovico Settembrini. Parodia nu implică la Thomas Mann totala negare a obiectului parodiat. Guralivul italian fusese neputincios în soluții, dar nobil în porniri, ridicol și demn, un fanfaron cu inimă fierbinte, oricum — umanist; iar bâlbâitul olandez ne cucerise simpatia prin autentică sa personalitate. Umanistul Zeitblom este și el, măcar întrucâtva, o personalitate, altfel n-ar fi putut duce la capăt rolul pe care și l-a asumat.

Născut în simbolicul Kaisersaschern, descendent al uma-

niștilor germani de pe vremea lui Hutten, urmaș al Luminilor din cultura germană, el pare și o binevoitoare reeditare caricaturală, în orice caz cu bună știință menținută în cheie minoră, a lui Goethe și a seninătății momentelor de joncțiune dintre secolele al 18-lea și al 19-lea. Dr. phil. e îndrăgostit de anticele humaniora, de studiul filologiei clasice, e un adept al frumuseții și al rațiunii, literat și pedagog până în măduva oaselor, într-atât încât nu poate rezista ispitei de a se căsători cu o Helene, e drept, posesoare a unui nume de familie filistin, cu tentă ridicolă, Olhafen, purtătoare totuși a prenumelui său divin din Faust (de atâtea ori întâlnit și în meditațiile eseistului Thomas Mann), prenume pe care, consecvent sieși, îl dăruiește și unicei lor fiice. Serenus este în toate opusul lui Adrian: catolic, nu luteran, cumpătat, nu exaltat, tradițional, nu modern, adept al rațiunii, opus pornirilor mistice, de partea sentimentului, aflat la antipodul logicii reci. Atmosfera medievală din Halle îi este străină, îi displace râsul sarcastic al prietenului său, suspecta preferință a acestuia pentru paralelisme, pentru reconstituirea exactă, la Pfeiffering, a condițiilor în care și-a petrecut copilăria.

146

Ion Ianoși

Toate acestea alcătuiesc însă numai o față a medaliei, deoarece în ultima sa destăinuire Adrian i se adresează lui Zeitblom ca „celui din inimă credincios famulus și prieten deosebit”, ca învățăcelului Wagner de pe lângă Faust, cu unicul rost în viață de a-i fi devotat, de a ocroti o comoară ce nu se lasă de fapt ocrotită, de a înmagazina smerit adevărul despre genialul maestru și de a-l împărtăși apoi omenirii. Datorită prieteniei sale cu Adrian, viața compozitorului îi apare ca model al destinelor creatoare, ca una aproape paradigmatică pentru emoțiile încercate în contact cu vocațiile împlinite. „Scriitor” fascinat de intonațiile muzicale — seninătatea tulburată de neliniște, echilibrul completat prin disarmonie —, nu reprezintă oare Serenus Zeitblom și o parodiare a lui Thomas Mann însuși, elevul lui Goethe și admiratorul lui Nietzsche, clasicul îndrăgostit de romantism, raționalistul fascinat de misterele subconștientului?!

După propria sa mărturisire, pe nici unul dintre eroii săi, poate cu excepția lui Hanno Buddenbrook, nu l-a iubit el atât de puternic și de dureros ca pe Adrian Leverkiihn — cu dragostea

chinuită și nestinsă a lui Serenus! După ce termină romanul, consemnează chiar, într-o scrisoare, analogia între propria sa evoluție politică și cea a lui Zeitblom. Sentimentele patriotarde din timpul primului război mondial, încrederea în idealurile unei burghezii democratice și liberale, ura față de nazism, alimentată de o acută conștiință a „vinei germane”, constituie, în linii mari, etapele unei autobiografii spirituale, și ea ironic contemplată din ultimul punct al evoluției. Observațiile povestitorului fictiv cu privire la natura caracterului german, la rădăcinile fascismului, la posibilitatea îngrozitoare a înfrângerii și la aceea infinit mai înspăimântătoare a victoriei, sentimentul înstrăinării față de propria sa patrie încărcată de păcate, corespund până în amănunte părerilor lui Thomas Mann, de parcă ar fi uneori preluate textual din articolele și cuvântările sale pe aceleași teme. Și nu seamănă oare cu starea sufletească a autorului până și convingerea lui Zeitblom, amestecată cu accente conservatoare, de supunere prusacă, că fiecare german e răspunzător de cele întâmplare? Convingere care se traduce stilistic în umoristica identificare a naratorului cu un univers detestat: „Fiihrerul nostru”, „închisoarea noastră”, „soldații noștri”, „submarinele noastre”, „balamucul nostru”...

Thomas Mann - Temă

147

Nu întâmplător este Serenus Zeitblom născut la Kaisersaschem (Kaiser = împărat, Asche = cenușă). Umanismul său este structural german, ceea ce presupune întotdeauna, după părerea romancierului, o doză de antiumanism. Settembrini putea fi parodia lui Erasmus, nu însă a lui Goethe, întrucât acesta din urmă (vezi articolul Cei trei titani, din 1949) „era un Erasmus dar și Luther pe deasupra”! Zeitblom este umbra comică a marelui om de pe vremea Luminilor; și ca atare organic înfrățit cu Luther, cu Nietzsche... cu Leverkthn. Romanul unui roman va destăinui ceea ce protagoniștii cărții, Serenus și Adrian, încearcă permanent să le ascundă apropiaților și lor înșiși — „secretul identității lor”. „Urim” și „Tummim” se regăsesc și se unesc, sub dominarea autoritară a celui din urmă: aceasta a fost și rămâne deocamdată soarta fatală a culturii și a personalității germane!

Geniul (citim tot în Cei trei titani) s-a întruchipat în Germania în câte o figură monumentală, religioasă, politică și poetică,

apariții care, în ciuda deosebirilor dintre ele, sunt înrudite prin supradimensionarea lor exorbitantă și stingheră, prin hipertrofierea lor nedemocratică, prin prăpastia ce le desparte de marea masă a oamenilor: în Luther, Bismarck și Goethe. „Un călugăr imposibil”, mistic și fanatic, „un colos isteric”, tot antieuropean, iar între ei maiestuosul geniu, luminos și demonic, progenitură a aceleiași familii de spirite. Unind Nordul gotic cu Sudul clasic, Goethe este „un Voltaire german”, atributul implicând tocmai latura barbară, supraumană și inumană, ironică, fatalistă, nihilistă, într-un cuvânt, mefistofelică. Goethe nu numai ca antipod al lui Luther și Bismarck (aspect indiscutabil și esențial), dar și ca frate bun al lor — iată un constant laitmotiv al meditațiilor lui Thomas Mann pe tema Germaniei „bune” și „rele”, gânduri vechi în creația sa, dar conturate cu deosebită intensitate în perioada celui de-al doilea război mondial, cu deosebire călăuzitoare în Doctor Faustus.

„Fost-a, acest despotism, în vorbeleși faptele sale, altceva decât simbolul diform, deșănțat, monstruos, al unor stări de spirit, al unor concepții, asupra problemelor mondiale, trebuie s-o recunoaștem, caracteristice și autentice într-adevăr, și nu trebuie oare creștinul, umanistul, să se cutremure de groază, când le regăsește amprenta întipărită pe chipul celor mai puternice întruchipări ale esenței germanismului? întreb — întreb oare prea mult?” Serenus Zeitblom a și găsit

148

Ion Ianoși

răspunsul la această întrebare a sa, prin evocarea modermului Faust, după cum Thomas Mann îl intuise cu mult înainte, în Lotte la Weimar.

Doctorul Friedrich Wilhelm Riemer, secretarul lui Goethe, îi explica Charlottei Buff spiritul conciliant al maestrului: acest spirit „este legat de identitatea dintre Tot și Nimic, dintre Atotcuprindere și Nihilism, dintre Dumnezeu și Diavol — este de fapt rezultatul acestei identități și deci, scumpă doamnă, nu are nimic a face cu bunătatea și se întemeiază mai degrabă pe o răceală cu totul specială, pe o nepăsare nimicitoare, pe neutralitatea și indiferența artei absolute, care ține numai de ea însăși Ironia suverană și distructivă până la nihilism, intoleranța tiranică, neîncrederea în oameni, disprețul față de idealul libertății sau al patriei, amoralitatea întruchipată, pe scurt, o

„fire demonică" — așa își caracteriza Riemer stăpânul, și astfel apare Goethe însuși mai târziu, rostind extraordinarele sale monologuri. „Semizeul și monstrul" — nu i-a gândit oare Goethe împreună, când a conceput Ifigenia, știind că nu poate exista semizeu care să nu fie în același timp și puțin monstruos? Ideea este autentic germană, deși tema distanțării de propria națiune se face imediat și ea auzită. „Neplăcută existență să fii în luptă și în contradicție cu un neam din care totuși faci parte și înlăuntrul căruia te miști!", exclamă Goethe și, în umbra lui, Thomas Mann, denunțând cu patimă viciile, pe baza constatărilor marelui înaintaș, dar având în vedere în primul rând calamitățile național-socialismului: germanii urăsc claritatea, nu cunosc farmecul adevărului, îndrăgesc pâcla mistică, sunt adeptii bâtei și ai exceselor violente, jură credință oricărui nemernic exaltat care le trezește pornirile cele mai josnice, încurajându-le defectele și învățându-i că spiritul național înseamnă izolare și grosolănie. Ar trebui — continuă Goethe — să-i semene lui, geniului lor național, care a împăcat toate principiile opuse, individualitatea și societatea, conștiința și naivitatea, romantismul și destoinicia, care într-un joc limpede și adânc a împreunat exemplar „simțirea magic rimată a Nordului neguros cu eternul spirit al azurului trimetric, spre zămislirea geniului". Ar trebui ca gloria lor să fie echilibrul spiritului, în loc să se îndărătnicească într-o autocontemplare și admirație de sine, în dorința de a domina lumea. Nefericit popor, popor care va fi greu lovit de soartă, deoarece se va trăda pe el însuși, iar fiii săi vor fi împrăștiați peste tot pământul — „fiindcă cei mai buni dintre ei

Thomas Mann - Temă

149

au trăit întotdeauna în exil" (!), conchide Goethe, și groaza îl cuprinde, gândindu-se cum se va dezlănțui într-o cumplită răzvrătire istorică ura latentă a lumii întregi împotriva Germaniei. Nietzsche și-a muștrat și el necruțător națiunea; dar n-a fost el oare și expresia hipertrofiată a defectelor ei?! Thomas Mann nu se dă în lături de la gestul temerar (o profanare, din punct de vedere filistin) de a ajunge la Goethe, semizeul lucid, ca sânge din sângele „germanismului" repudiat de el, răspunzător pentru monstruozițiile germane, trecute și viitoare. „[...] ai și tu destule trăsături din firea lor, fire saxonă,

firea lui Luther [...]", se adresează sieși Goethe în Lotte la Weimar, iar monologul lui cu tonalitate mitică, din timpul prânzului, îi amintește Charlottei de „cuvântările de masă" ale insuportabilului călugăr. Ea chiar îi mărturisește pontifului că nu s-a simțit bine în casa lui artistică, în cercul vieții sale, că, dimpotrivă, a simțit tot timpul ceva apăsător și aprehensiv, fiindcă acolo totul mirosea a jertfă, „parcă ar fi un câmp de luptă sau ca în țara unui împărat rău".

Cei trei titani reiau ideile din Lotte la Weimar: unirea dintre Nord și Sud, asemănarea lui Goethe cu Luther, transformarea semizeului în monstru, identitatea dintre Tot și Nimic, dintre dumnezeiesc și diabolic, umanism și nihilism. Între timp, aceste opțiuni fuseseră exprimate cu multe alte prilejuri. Într-o scrisoare în limba franceză din 1941, Thomas Mann respingea opinia potrivit căreia ar fi existat în trecut o cultură germană neatinsă de forțe metafizice: „Nu s-ar putea spune până la ce punct ar trebui să ne reîntoarcem pe firul istoriei germane, pentru a nu mai descoperi acel spirit care, ajuns astăzi până la ultima limită a profanării sale, amenință lumea cu barbaria și aservirea." Trebuia trecut prin ororile întâlnite la Fichte, prin amenințările din muzica și scrierile lui Wagner, prin tenebrele lui Schopenhauer și Nietzsche; trebuia coborât până în adâncurile Evului Mediu și, în orice caz, până la Luther. La 26 decembrie 1947, Thomas Mann reia, într-o altă scrisoare, către Maximilian Brantl, meditația din Lotte la Weimar. „«Omul mare e o calamitate publică», spun chinezii. Și îndeosebi omul mare german. Oare Luther n-a fost o calamitate publică? Oare Goethe n-a fost? Priviți-l bine, și veți vedea ce mult din imoralismul nietzschean se ascunde în anti-moralismul său adorator al naturalului. Pe vremea aceea toate astea puteau fi încă frumoase, senine și clasice. Apoi au devenit grotești, euforice, pline de suferința crucificării, și criminale."

150

Ion Ianoși

Goethe este deopotrivă sânge și spirit, tiranie și civilizație, „demonism urban" — dovadă că cel ce s-a născut german se încadrează în soarta și în „vina germană". Jocul de-a judecătorul, care în postura „Germaniei bune" îi blestemă și-i osândește pe cei răi și vinovați, cu aerul că n-are nimic a face cu ei, este un joc stupid și criminal. Thomas Mann a contribuit prin

toate puterile la înfrângerea nazismului, dar în chiar momentul desăvârșirii acestei înfrângeri a avut curajul de a nu reduce tema Germania și germanii la o simplă anatema, ci de a păși pe drumul unei examinări lucide și dureroase, un drum parcurs și de unii dintre înaintașii săi, spinos și nu o dată rușinos, ducând de multe ori până la dezgustul de sine. Aceasta este calea unică, explică el auditoriului său de la Library of Congress din Washington, la 29 mai 1945, deoarece „nu există două Germanii, una malefică, alta bună, ci doar una singură care, prin victoria diavolului, a împins în rău ceea ce a avut ea mai bun. Germania malefică este eșecul binelui, este binele în nenorocire, în vină și în decădere. De aceea unui spirit născut german îi este atât de greu, aproape imposibil, să se dezică întru totul de Germania cea rea și încărcată de vini și să spună: «Eu sunt Germania cea bună, cea nobilă, cea dreaptă, Germania înveșmântată în alb; pe cea păcătoasă o las pe mâna voastră, s-o sfâșiați.» Nimic din ceea ce am încercat eu să vă spun sau să vă explic fugitiv despre Germania, nu provine dintr-o cunoaștere străină, rece, nepărtinitoare; pe toate le-am trăit în sinea mea, le-am resimțit pe propria mea piele."

Celebra sa prelegere Thomas Mann o numește în concluzie „un segment de autocritică germană". Aceasta este și definiția cea mai laconică a romanului Doctor Faustus. Necruțată toarea autocritică națională și personală se constituie în principalul scop și semnificația de bază ale istoriei lui Adrian Leverkiihn. Capacitatea neobișnuită de a descifra dinăuntru „vina germană" conferă acestei povești o stranie măreție. Cititorul încearcă sentimentul că Luther și Nietzsche își intentează ei înșiși un proces pentru răspunderea istorică ce le revine, că romantismul este supus judecății unui romantic, iar muzica — oprobriului unui muzician. Condamnarea este o implicită autocondamnare, un verdict pronunțat împotriva unor gânduri, iluzii și mituri proprii, este condamnarea pe care o pronunță împotriva lor înșiși Hanno Buddenbrook, Tonio Kroger, Gustav Aschenbach, Adrian Leverkiihn — și deci... Thomas Mann. Motivul esențial al groazei resimțite

Thomas Mann - Temă

151

permanent de Serenus Zeitblom, în timpul evocării dublei tragedii, motivul neîncetatului său tremur interior, trădat și de

scrisul său, este conștiința că toate aceste nenorociri simbolizează și tragedia lui, nu numai pentru că genialul muzician i-a fost prieten sau pentru că celor doi fii pe care-i are le-a fost inoculată otrava hitleristă, ci și pentru că recunoaște înfricoșat propria sa contribuție la nihilismul, iraționalismul, barbaria dezlănțuită, identitatea sa cu Adrian și — vai! — identitatea ascunsă cu fiii săi răătăciți. Iar dacă el nu recunoaște până la capăt acest lucru, o face în locul lui autorul, fără a șterge granițele certe dintre fascism și antifascism, fără a profesa un relativism complice, ci pur și simplu dintr-o conștiință încărcată, pe care, după convingerea sa, trebuie să o încerce toți intelectualii germani în fața adevărilor scoase la iveală de acest monstruos capitol al istoriei lor naționale.

Arătam cum îmbină Doctor Faustus, prin intermediul lui Serenus Zeitblom, secțiuni de timp distincte, al doilea război mondial cu jumătatea de veac de la nașterea lui Adrian Leverkiihn. Îmbinarea nu se reduce însă la atât. Trecutul apropiat se sprijină, la rândul său, pe un trecut îndepărtat, este îmbibat de el, în așa fel încât acțiunea propriu-zisă, viața eroului principal, devine multidimensională, nu doar datorită unui epilog complementar, dar și datorită neconținutei sugerări a străvechiului prolog. Naționalismul și rasismul reprezintă „o poveste lungă și păcătoasă”, cu „rădăcini adânci în viața germană”, iar Thomâs Mann e adeptul unei priviri istorice complete, de la cele mai îndepărtate antecedente până la deznodământul final. Trecutul opus acestui ultim moment istoric el nu-l segmentează în capitole sau paragrafe, ci îl evocă permanent ca pe un conglomerat viu alcătuit din multe straturi suprapuse și interdependente, ca pe o unitate organică a multor secole distincte. Vechiul suflet lutherian a impregnat „Germania de ieri și de azi”. Nu este vorba, așadar, de un al treilea plan independent, desfășurat alături de „ieri” și de „azi”, ca un nou subiect, o nouă acțiune paralelă, ci de tonalitatea întregii cărți, de atmosfera ei specific medievală, în afara căreia este de neconceput întreaga viață a lui Adrian Leverkiihn.

Născut în 1885 (ca și compozitorul Alban Berg), Adrian este al doilea fiu în familia lui Jonathan și Elsbeth Leverkiihn. Tatăl, tipul germanului de odinioară, cu trăsături caracteristice perioadei premergătoare războiului de treizeci de ani, citește cu predilecție Biblia sa din 1700, adnotată de însuși doc

Ion Ianoși

torul Martin Luther. El îmbină firesc acest interes cu înclinația de a face „speculații asupra elementelor”. Pretins științifice, experiențele sale sunt pură alchimie, un joc magic cu natura, care prefigurează câteva teme „diabolice” ale cărții și pe Diavolul însuși: ambiguitatea vieții, identitatea dintre frumusețe și otravă, liturghie și vrăjitorie, râsul sardonic, răceala ca atribut al simetriei, al organizării, al legii, pentru a nu mai aminti fluturile Hetaera esmeralda, simbolul de mai târziu al damnațiunii noului Faust. „în domeniul plin de demnitate al umanioarelor ești la adăpost de asemenea vrăjitorii”, exclamă Serenus Zeitblom. Pseudoștiința ca îndeletnicire ocultă și antiumanistă — tema se conturase încă în Muntele vrăjit și va fi continuată în ultimul dintre romanele lui Thomas Mann, printr-o comică inversare care amintește totuși experiențele lui Jonathan. Este vorba de explicarea amplă a tainelor naturii, dată lui Felix Krull de către paleontologul Kuckuck în expresul de Lisabona. În fiecare carte a lui Thomas Mann găsim multe asemenea ecouri din restul operei. Elsbeth Leverkiihn, de pildă, cu trăsăturile ei de italiancă și natura sa luminoasă, căreia geniul fiului îi datorează de asemenea mult, reprezintă o evidentă reminiscență a atâtor femei meridionale, menite să echilibreze printr-o ereditate firbinte severitatea gotică a taților, o reminiscență de natură autobiografică. În cazul lui Adrian însă, mai mult decât în cazul oricărui alt personaj al autorului, determinările trebuiau să fie structural germane. De aceea, după un scurt intermezzo „sudic”, portretul mamei e desăvârșit pe teren arhaic-luteran, cu relevarea unor ascunse dar viguroase muzicalități, a vocii ei calde de mezzosopra-nă, hotărâtoare în formarea simțului auditiv al fiului.

Pentru a ajunge un simbol, Adrian se cuvenea încadrat din chiar fragedă copilărie într-un mediu care să exprime chintesențe germane. Thomas Mann își amintea în Germania și germanii de orașul său natal, protestantul Liibeck, avanpost al civilizației burgheze, scufundat totuși în cel mai autentic ev mediu gotic. În patricianul burg era încă viu sfârșitul veacului al 15-lea, isteria înfruntării dintre Luther și Diavol, misticismul acelor timpuri, iar epidemiile sufletești latente izbucneau în existența a numeroși „originali”, pe jumătate demenți, asociați de contemporanii lor cu vrăjitorii. Un asemenea „original” fusese și

Tobias Mindemickel, cu a sa viață „enigmatică și nemaipomenit de rușinoasă”, pe care povestitorul o evocase la începutul activității sale. Și iată că, după cinci decenii, el îi de

Thomas Mann - Temă

153

scrie din nou pe copiii, „ștregarii”, care se strâng în jurul unor asemenea nebuni, copleșindu-i cu batjocuri sau, dimpotrivă, fugind de ei, gonii de o panică superstițioasă. Kaisers- aschem este un Liibeck generic, orașul german medieval ca atare, cu toate atributele indispensabile: un muzeu de istorie a culturii, cu o cameră de tortură în care simt expuse instrumente barbare, o frumoasă bibliotecă, bogată în numeroase cărți și manuscrise vechi, conținând printre altele două formule vrăjitoarești în versuri aliterate. Aceleași amintiri mistice, aceeași atmosferă de nevroză, aceleași apariții umane bizare ca în Liibeck — legătura cu trecutul e mereu vie, sub semnul unei scolastici atemporale. Și Serenus Zeitblom meditează îngrijorat asupra înclinației pe care o vădește epoca sa de a renaște, tainic sau în văzul tuturor, spiritul acesta morbid, dispus să ardă cărți în piețe publice și să comită alte asemenea acțiuni simbolice din vremuri tenebroase.

Urmărind să dezlege semnificația căutărilor și rătăcirilor lui Adrian, prietenul său va apela întotdeauna la orașul natal al acestuia, orașul vrăjitoarelor și al nerozilor, al instrumentelor muzicale și al mormântului imperial din catedrală. „L-a dezlegat vreodată Kaisersaschem de-a binelea? Nu-și lua el oare orașul cu sine, oriunde se ducea, și nu orașul îi dicta oricând credea el că dictează?” Această întrebare determină, în particular, hotărârea lui Adrian de a se dedica teologiei. Deși scurtă, perioada din Halle are pentru cariera artistului o extremă importanță. Din punct de vedere biografic, explicația deciziei neașteptate Serenus o vede în trufia lui Adrian. Acesta își impune un sacrificium intellectus, ca voit act de umilință; el dorește să se înfrângă, să se disciplineze, să se pedepsească pentru răceala sa. Teologia ar trebui să fie o pavăză împotriva tentațiilor, o eliberare de atracția fatală a diabolicului, a muzicii. Numai că, aparentă, smerenia este folosită de erou ca un truc prin care să se poată apropia de sferele dorite: Dumnezeu luteran se află în raporturi intime cu Diavolul și poate ușor mijloci o întâlnire cu acesta!

Au existat în vechea Germanie și oameni ca Tilman Riemenschneider, sculptorul care s-a aliat sărăcimii împotriva asupritorilor, părăsind de dragul luptei pentru libertate domeniul pur spiritual și estetic. Către el se îndreaptă simpatia romancierului, și nu către fanaticul Martin Luther, pe care declarat nu-l poate suferi, deși fusese întruchiparea cea mai specific și monumental germană. Reformatore, ca să apere conser
154

Ion Ianoși

vatorismul, politician apolitic, eliberator detestând libertatea, Luther s-a ridicat împotriva răscoalelor țărănești și a oricărei revoluții sociale, fiind pe deasupra și „excepțional de muzical”. Cine ar putea încarna mai deplin tendințele violente din istoria germană decât acest măreț și înfricoșător om, definit de Thomas Mann printr-o formulă revelatoare: „teolog muzical”? Răspunzând într-o epistolă insistențelor lui Wendell Kretzschmar de a nu se mai împotrivi menirii sale adevărate, de a se dedica în fine artei componistice, Adrian descifrează corelații, considerate și de autor indiscutabile: „Mă socotiți chemat pentru această artă, și-mi dați a înțelege că abaterea din drum ca să ajung la ea n-ar fi chiar atât de mare. Luteranismul meu e de acord, pentru că vede în teologie și muzică sfere înrudite, iar în plus, eu personal am considerat totdeauna muzica o legătură magică între teologie și atât de amuzanta matematică. De asemenea, muzica înglobează multe dintre operațiile și cercetările asidue, meticuloase ale alchimistilor și necromanților de pe vremuri, tot sub semnul teologiei și ele, dar în același timp și sub cel al emancipării și al apostaziei [...]” Astfel, teologia fusese o verigă de legătură firească între „mineralogia” tatălui și „matematica” fiului, între Kaisers- aschem și „muzica din Kaisersaschem”.

Tocmai această legătură dintre matematici, muzică și teologie o sugerează „pătratul magic” procurat la Halle de proaspătul student. Halle este ipostaza pură a severității medievale („chițimia” lui Serenus se află pe „Hansastrasse”), iar fugitiva remarcă privitoare la „un fel de punte a suspinelor” (Veneția) ne convinge că eroii anteriori, din Liibeck, Hamburg și Miinchen, își re trăiesc tinerețea, de astă dată într-un cerc dantesco mult mai adânc. Halle înseamnă profesorii-teologi Ehrenfried Kumpf și Eberhard Schleppfuss, întruchipări ale unor

vremuri arhaice prin chiar numele lor (ca, de altfel, numele majorității personajelor din roman). Personalitate viguroasă și violentă, Kumpf introduce în carte un element estetic important: străvechea limbă germană, colorată, succulentă, barbară, de care și Adrian se va folosi cu plăcere, când va descrie aventura sa fatală din Leipzig sau când își va recapitula tragedia în cuvântul său de adio. Această sferă lingvistică e asimilată comic, după cum întreg personajul Kumpf este o parodie la adresa freneticului reformator. „Un naționalist viguros de factură luterană”, el se interesează mai puțin de Dumnezeu decât de Diavol, cu care întreține legături strânse, aproape familiale, și pe care-l hulește ca pe un dușman personal. Invitându-i pe studenți la el acasă, Kumpf imită Alocuțiunile rostite la masă de Luther, interpretează cântece lumești pe versuri de Komer și Heine, apoi deodată aruncă o frazelă în colțul întunecat al camerei pentru a izgoni oaspetele nechemat — neavând la îndemână călimara lui Luther.

Manifestările zgomotoase ale lui Ehrenfried Kumpf par însă un joc nevinovat în comparație cu demonologia lui Eberhard Schleppfuss, dispărut curând din Halle, tot atât de misterios precum apăruse. Serenus, care spre deosebire de Adrian nu are nici o înclinație pentru mistica cifrelor, e străbătut de un fior rece când descoperă că a rezervat „întâmplător” tocmai capitolul al XIII-lea (cifră necurată care ar fi putut simboliza ansamblul rememorărilor sale despre Universitatea din Halle) docentului cu nume atât de caracteristic: „Tarâ- ie-picior”. Kumpf fusese în raporturi intime cu Diavolul; Schleppfuss este incarnarea Diavolului însuși. Proveniența i-o trădează atât de exact numele, încât Serenus are impresia că într-adevăr târa puțin un picior. Pelerina neagră și pălăria cu borurile ridicate lateral îi dădeau înfățișarea unui iezuit, iar salutul său „Umila dumneavoastră slugă” îl va folosi la rândul său Adrian în discuția cu Diavolul și în alte împrejurări cu sens ambiguu. Schleppfuss este un Naphta mai unilateral, dar mai consecvent, un sol desăvârșit al celei mai extremiste barbarii medievale, intitulate, ca și de către predecesor, „secolele clasice ale credinței”. Cursul său de „psihologia religiei” se întemeiază pe convingerea neclintită în forța magiei, a vrăjitoriei, pe o percepere demonică a lumii și a însăși dumnezeirii: infernul e inclus în empireu, nelegiurea este considerată un corolar necesar a tot ce e sacru,

la rândul său îndemnând neconținut la sacrilegiu. Îmbinarea „dialectică” a contrariilor își dezvăluie curând adevărata menire: Schleppfuss e un sofist pursânge, el caută să relativizeze totul, să dizolve certitudinile, să confunde noțiunile. „Anumiți oameni n-ar trebui să vorbească despre libertate, rațiune, umanitate, ar trebui să renunțe din considerațiuni de salubritate.” Schleppfuss preferă însă tocmai aceste noțiuni: „libertatea”, căreia îi dă o explicație germană, teologală și metafizică, opusă polemic — fără a mărturisi intenția — interpretărilor „moderne”, adică tocmai celor care în curând vor deveni vitale pentru existența popoarelor; și „umanismul”, confundat programatic cu odioasele practici ale Inchiziției. Dornic să-și concretize

156

Ion Ianoși

ze obscurantismul abisal, expresie ultimă a viziunii sale demonologice, el expune o istorie de la sfârșitul veacului al 15-lea, despre tânărul Heinz Klopffgeissel din Merssburg, lângă Konstanz, care, din cauza propriei neputințe, o denunță pe logodnica sa Bärbel și asistă extaziat la arderea ei pe rug ca vrăjitoare. Aceasta este, după Schleppfuss, cea mai elocventă dovadă a purificării creștinești.

Comentând ultimele evenimente politice și militare în seria emisiunilor Ascultători germani!, publicistul folosește la tot pasul termeni familiari lui Ehrenfried Kumpf și Eberhard Schleppfuss: satanism, demonic, infern, drac. Faust, omul-dumnezeu goethean de la intersecția Evului Mediu cu umanismul, care dintr-o prea îndrăzneală sete de cunoaștere se supune magiei și se înțelege cu Mefisto, i se pare un simbol perfect al aventurilor și înfrângerilor naționale — cele de „ieri”, nu lipsite de o aureolă autentică, și cele de „azi”, care pervertesc totul. „Și acest drac — conchide, de astă dată în prelegerea des citată, Germania și germanii —, dracul lui Luther, dracul lui Faust, mi se pare de aceea o figură prin excelență germană, iar legământul cu el, faptul de a te vinde Diavolului pentru ca, arvunindu-i liniștea sufletească, să dobândești pentru un timp toate averile și puterea de pe pământ, are ceva specific și apropiat ființei germane. Un gânditor și un cercetător însingurat, un teolog și un filosof în chilia lui, care, din năzuința către plăcerile lumești și domnia peste lume, își vinde Diavolului sufletul — nu este oare tocmai momentul potrivit de a vedea Germania sub această

înfățișare astăzi, când pe Germania literalmente o ia dracul?"

Nuvela despre „vrăjitoarea” Bärbel a fost scrisă în februarie 1944, iar exact peste un an, în ziua de 20 februarie 1945, Thomas Mann încheia epuizanta discuție între Adrian și „îngerul Otrăvii”, capitolul XXV, realizat în două luni și în 52 pagini de manuscris. Între timp se petrecuseră multe. Spre deosebire de pornirea anevoioasă, uneori cu succesive refaceri (de pildă, lecțiile lui Wendell Kretzschmar), noile capitole au fost relativ rapid definitivare. Adrian părăsește cercul studenților-teologi și ajunge la Leipzig, unde compune lucrarea sa de debut, fantezia simfonică Fosforescența mării, deocamdată într-o manieră impresionist-picturală. Are loc apoi întâlnirea cu noua Hetaera esmeralda, devenită din fluturi femeie, pe care mai târziu o regăsește într-o casă de toleranță din Bratislava (parafrază artistică a aventurii lui Nietzsche din 1865-1866, la

Thomas Mann - Temă

157

Koln). Contaminat de sifilis, Adrian asistă impasibil la înlăturarea — de către Diavol, evident — a medicilor Dr. Erasmi și Dr. Zimbalist. În acest timp, în afara muzicii pe textul comediei shakespeariene *Love's Labour's Lost*, el compune lieder-uri pe versuri de Verlaine, Blake și Dante (motoul romanului este ales, sugestiv, din *Infernul* lui Dante), poartă discuții aprinse pe tema muzicii și a crizei artistice, redescoperă liber dodecafonismul. În cele ce urmează, face cunoștință cu societatea intelectualilor din München, cu toți acei Knotherich, Zink, Spengler, von Riedesel, Bullinger, von Gleichen-Russwurm, ca și cu Ines și Clarissa Rodde, Rudolf Schwerdtfeger, Riidiger Schildknapp, Jeanette Scheurl; și descoperă casa Elsei Schweigestill la Pfeiffering unde, mai târziu, se va muta definitiv. Înainte însă, întreprinde în 1912, împreună cu anglistul Schildknapp, o călătorie în Italia, la Palestrina (familia Marnardi din roman existase în realitate și se numea Bemardini; pe vremuri, în această ambianță italiană scrisese Thomas Mann o parte din *Casa Buddenbrook*, iar fratele său Heinrich descriesese același mediu în cartea *Orășelul*). Aici are loc mult așteptata discuție a lui Adrian cu Sammael sau Samiel, îngerul care în Preludiu în cinurile înalte se aliașe cu Domnul întru mântuirea omului, dar care de atunci decăzuse definitiv, după cum se degradaseră multe alte virtuți de odinioară.

Descriind toate aceste întâmplări din viața lui Leverkiihn, romancierul s-a pregătit pentru supremul examen, apariția Diavolului „sub întreita sa mască”, învăluit însă mereu într-o răceală glacială. Thomas Mann a recitat, desigur, delirul vizionar al lui Ivan Karamazov, cu aceeași atitudine de atentă distanțare cu care parcursese Salambbo înaintea redactării ultimului volum din Iosif și frații săi. El se temea chiar de o asemănare prea vizibilă cu celebra scenă dostoevskiană: „S-au realizat până acum prea multe lucruri bune!” Printre lecturile pregătitoare ale acestui moment culminant au figurat Ori-ori de Soren Kierkegaard, Ecce homo al lui Nietzsche, Sim- plicissimus de Grimmelshausen, Das Glasperlenspiel de Her- mann Hesse (romanul i s-a părut în multe privințe asemănător cu al său; în scrisoarea către Hesse din 8 aprilie 1945 se iscălește cu numele eroului din Jocul cu mărgelile de sticlă, „Al dumneavoastră Thomas von der Trave”), Nuvela germană a lui Leonhard Frank (adjectivul din titlu certifică influența directă a preocupărilor lui Thomas Mann asupra lui Frank, în afara unor coincidențe mai importante din opera lor). Între timp,

158

Ion Ianoși

asculta „din nou și din nou” muzică, de pildă cvartetul opus 132 de Beethoven, în special extraordinara parte lirică și ultima, considerată de nedescris. Thomas Mann citește concomitent cărți despre muzica modernă și întreține discuții pe aceeași temă, îndeosebi cu Theodor Wiesengrund-Adorno, îndrumătorul său din acești ani pe spinoasele cărări ale artei componistice. Scopurile pur artistice se îmbină, ca întotdeauna, cu cele publicistice. Cartea lui Aldous Huxley Time must have a Stop o consideră ba „o cutezătoare operă de vârf a romanului de azi”, ba o amendează pentru orientarea ei decadentă, ca pe o „ofensă morală”; critică vederile lui Klages cu vehemența de care în asemenea cazuri se simte capabil; iar mărturia despre cât de „drăcesc de greu e să compui” scena întâlnirii dintre Adrian și Diavol, o încadrează între două scrisori care denunță dorința unor cercuri radicale de a vedea re- alizându-se un „ultra-Miinchen” de dreapta, groaza lor de comunism întrecând cu mult teama de fascism — fără a fi învățat ceva din „anno Spania și anno Miinchen”.

Doctor Faustus are patruzeci și șapte de capitole, numerotate

cu cifre latine, și un epilog. Autorul își permite însă din nou un mic artificiu, abia disimulat: capitolul al XXXIV-lea îl con- stituește în trei părți, sub formă de sonată; partea de mijloc contrastează cu începutul și sfârșitul, iar tema principală, reluată în final, capătă sonorități de apoteoză. Serenus Zeitblom ar fi dorit să-și depeze firul amintirilor lin și continuu, fără întreruperi, fără segmentări în capitole, care să umbrească unitatea operei. El cedează până la urmă imperativului practic de a-1 familiariza pe cititor cu sfera mare prin intermediul multor sfere mici, dar ne mărturisește nesiguranța sa în delimitarea fragmentelor, inevitabila doză de întâmplător și nefiresc în separarea unui capitol de altul. Geniul epic are un resentiment acut față de orice limitare sau autolimitare, iar atunci când trebuie să accepte acest rău inevitabil, caută să-l pună în slujba armoniilor infinite. Thomas Mann procedează la fel, ascunde legea sub paravanul întâmplării. Schleppfuss apăruse întâmplător în capitolul al XIII-lea, cartea are întâmplător patruzeci și șapte de capitole, dintre care unul subdivizat în trei părți, și un epilog, deci exact cincizeci, iar discuția lui Adrian cu Diavolul este „reprodusă” tot întâmplător în capitolul al XXV-lea, adică tocmai la mijlocul romanului. Ca și ansamblul operei, Doctor Faustus are o geometrie de loc gratuită, simetria exterioară răspunzând unei necesități lăuntrice.

Thomas Mann - Temă

159

Autorul situează confruntarea cu Diavolul în chiar centrul cărții, pentru că ea reprezintă, de fapt, momentul ei central. Spre această discuție converg toate motivele și ideile dezbătute anterior, din ea se trag toate temele și concluziile ulterioare. Într-un sens, tragedia doctorului Faustus e condensată în acest capitol unic, restul fiind doar cauză și efect, prolog și post-scriptum. Dostoievski situase vedenia lui Ivan Feodoro- vici Karamazov spre sfârșitul povestirii: întrevederea cu Diavolul, deși extrem de importantă, nu este punctul culminant al romanului; totul fusese lămurit dinainte, prin extraordinara răzvrătire nihilistă a fratelui mijlociu și prin nuvela „sa” Marele inchișitor — încă în „cartea” a cincea, simbolic intitulată Pro și contra. Vedenia nu face decât să desăvârșească tragedia, Ivan își pierde mințile sub povara antinomiilor insuportabile și a răspunderilor extreme pe care și le-a asumat. În structura

romanului dostoevskian, scena cu Diavolul ocupă un loc similar mai degrabă cu descrierea oratorului apocaliptic al lui Adrian, sau cu destăinuirea sa publică finală, după încheierea partiturii Lamentarea doctorului Faustus. Dacă Dostoievski ar fi plasat întâlnirea la mijloc, și nu spre final, dându-i valoarea unui pact propriu-zis, pe care Ivan ar fi fost obligat să-l îndeplinească până la capăt, scriitorul ar fi trebuit să includă aici și ideile pe care Ivan i le mărturisea lui Aleoșa cu ocazia discuției lor de la restaurantul „Metropol”. Schimbând cele ce se cuvin schimbate, tocmai această condensare și-o asumă Thomas Mann în capitolul central; importanța întâlnirii fatale îmi pare de aceea mai mare, cu adevărat hotărâtoare, în Doctor Faustus.

Thomas Mann combină tradiția goetheană din Faust, mai ales din a doua parte (inclusiv în variațiile multiple pe tema Nord-Sud, din Noaptea valpurgică clasică, pe câmpiile farsa-lice sau pe râul Peneios), cu Dostoievski. Zeitblom se îndoiește de la început de realitatea „dialogului”, convins fiind că nici Adrian nu putea crede în existența celor văzute și auzite, „nici atunci când le vedea și le auzea, nici după aceea, când le așternea pe hârtie — cu tot cinismul cu care interlocutorul său încerca să-l convingă de realitatea prezenței lui”. Adrian însuși pune în repetate rânduri la îndoială prezența oaspetelui său care-i spune numai lucruri gândite și simțite de el însuși. Aceeași dilemă o postulase Dostoievski. „Ești propria mea întruchipare — exclamă Ivan —, mai bine zis, o întruchipare fragmentară a mea... a gândurilor și sentimentelor mele, dar

160

Ion Ianoși

a celor mai josnice și mai meschine sentimente.” Acesta este și motivul pentru care Serenus Zeitblom e cuprins de un acut simțământ de groază: „Dacă însă vizitatorul acela n-a existat [...], atunci e înspăimântător să crezi că înseși cinismul, sarcasmele, înșelătoria cu disputa simulată, toate se născuseră în chiar sufletul greu încercatului...” La început Ivan încearcă cu încăpățănare să-și convingă vizitatorul că este „eu însumi, nu tu!”, că oaspetele nu are o existență independentă. Viclenia rezidă însă în faptul că, în adâncul inimii, Ivan dorește tocmai contrariul, ar vrea adică să aibă de a face cu un drac adevărat, să se poată convinge de realitatea lui. „Știi, Aleoșa, adăugă Ivan foarte serios și cu aerul că-i împărtășește un secret, aș dori din

toată inima să fi fost într-adevăr el, și nu eu!" Diavolul cunoaște această taină, mimează intenția de a-și dovedi totala independență față de Ivan, dar urmărește, dimpotrivă, să-i demonstreze totala lor identitate. De aceea îi povestește propriile-i anecdote, uitate de Ivan și reamintite cu ocazia delirului său, „ca să-ți spulber și ultimul strop de credință în realitatea existenței mele". Ipostazele lui Ivan, „dublurile" lui — Rakitin, Smerdeakov, Marele inchiizitor, Diavolul — știu că-și vor putea înfrânge prototipul (superior lor) într-un singur mod: constrângându-l să-și recunoască deplina complicitate în înfăptuirea aceluiași nelegiuri, demonstrându-i că ideile lui sunt faptele lor, că el este ucigașul tatălui său și, în lumina povestirii din Sevilla, virtualul călău al popoarelor.

În ciuda studiului comparativ, îndreptățit, al literaturilor, universul fiecărei cărți își are universul propriu, e populat de eroi familiari anume acestuia, autonomi cu toate că înrudiți, în noile lui incarnări, Mefisto nu obișnuiește să fie Satana cu aripile arse de văpaie, înconjurat de o aureolă dramatică de fulgere și trăsnete, ci este prozaic, meschin, un drac de duzină, pe măsura societății moderne, care a depoetizat până și forțele malefice. Procesul aplatizării filistine a lui Mefisto începe din Faust. Dostoievski își alege însă deliberat un Lucifer lipsit de prestanță, insignifiant, prăfuit, spre a-i aplica lui Ivan lovitura de grație pregătită subteran de la începutul romanului — „le mot d'enigme" —, pentru a-l face să priceapă că este laș, că nu este șoimul care zboară în țării! Acest gentleman rus, „qui frisait la cinquantaine", cu câteva fire argintii presărate în părul negru și cu barbișonul său ascuțit, acest lin-ge-blide meșter la vorbă, îmbrăcat cu un surtuc cafeniu destul de ponosit și demodat, ca și pantalonii în carouri sau pă-

Thomas Mann - Temă

161

lăria albă, de fetru, nepotrivită cu anotimpul — cu acest parazit distins și manierat seamănă, măcar sub raportul tipologiei generale, vizitatorul lui Adrian, descris astfel în clipa apariției sale: „E un bărbat cam pirpiriu [...], mai mărunț chiar decât mine — cu o șapcă sport pusă pe-o ureche, iar de partea cealaltă i se vede, de sub ea, părul roșu de lângă tâmplă; ochii îi sunt puțin înroșiți și au gene roșii; o față cam brânzoasă, nasul puțin adus și pieziș; peste cămașa de flanelă cu dungi în dia-

gonală poartă o haină în carouri, cu mânecile prea scurte, din care ies mâinile, cu degete butucănoase; pantalonii îi sunt indecent de strâns lipiți de picioare, și poartă ghetе galbene, atât de uzate încât nici măcar curățate nu mai pot fi. Un strizzi. Un pește. Și vocea, cu inflexiuni de actor." Constantă îi este numai vocea; în rest, va suferi miraculoase metamorfoze chiar sub ochii lui Adrian, transformându-se mai întâi într-un fel de mediocru critic muzical, cu ochelari, nas ascuțit, păr negru și des, mâini moi și slăbănoage — „ein Intelligenzler" —, pe urmă într-un tip jovial și nervos, călărind dezinvolt pe speteaza rotunjită a canapelei și având o bărbuță despicață, dinți mici și ascuțiți, o mustăcioară răsucită în furculiță. Oaspetele nepoftit al lui Ivan era și el „una din acele figuri extrem de mobile, gata să-și schimbe în orice moment expresia, din politete, potrivit cu împrejurările", mobilitate pe care Thomas Mann o materializează. „Adaptare, mimetism, le știi tu toate astea, mascaradele și vrăjitoriile cumetrei Natura — îi explică Mefisto lui Adrian, amintindu-i de fluturele Hetaera esmeralda și implicit de boala sa incurabilă.

Reîntâlnim și alte motive cunoscute din Dostoievski, acomodate mediului nou; de pildă, îndoiala dacă eroul și dracul trebuie să se tutuiască sau nu. Dar, în ciuda unor asemenea reminiscențe, ne îndepărtăm treptat de predecesori. Ivan Feodorovici întâlnește un diavol rus, asemănător propriului său părinte Feodor Pavlovici. Acest drac pare să facă și el parte din tagma moșierilor scăpătați care, obișnuiți să huzurească în trândăvie, cunoscuseră o epocă înfloritoare pe vremea iobăgiei, dar ajunseseră să nu-și mai amintească de propriile lor odrasle. Thomas Mann nu putea reincarna decât un Mefisto german — în urma celor petrecute în ultimele decenii, mai german chiar decât predecesorul său goethean. El îl îndeamnă pe Adrian să vorbească doar minunata germană veche, fără farafastâcuri și fără fățărnicii: „O știi și eu. Chiar îmi și place, e limba mea preferată. Uneori nu pricep decât

162

Ion Ianoși

nemțește". Semnificativă remarcă pentru 1912, dar mai ales pentru 1945. Tema „germană" se conturează din prima clipă și rămâne un laitmotiv constant de-a lungul întregii discuții. Interlocutorii se înfruntă în limba arhaizantă a lui Ehrenfried

Kumpf, oaspetele se mândrește cu popularitatea sa get-beget germană și manifestă o nostalgie romantică pentru călătorii, anume pentru călătoriile în Italia: ca Diirer, Goethe, Wagner, Nietzsche — ca Aschenbach, Leverkuhn, Thomas Mann! De aceea el i se înfățișează lui Adrian la Palestrina, îndemnându-l să nu se lase înșelat de aparențe și să recunoască deschis: „Unde-s eu, acolo-i Kaisersaschem!"; un „eu" în care se pot identifica la fel de bine cel vizitat și vizitatorul său. Stilistic, ca și sub raportul temelor vehiculate și al semnificațiilor culturale, dialogul reprezintă chintesența unei întregi orientări spirituale germane, din vremurile străvechi până în prezent. Diavolul îl surprinde pe Adrian citind analiza kierkegaardiană a operei lui Mozart Don Juan. Referirile din timpul discuției la Melancolia lui Diirer capătă valoare de simbol, ca și scena cvocată din Freischiitz. Oaspetele citează cuvintele lui Bismarck, apoi își amintește cu nostalgie de epoca de aur „de pe la una mie cinci sute sau cam așa ceva, scurtă vreme înainte de a se ivi Doctorul Martinus" și de „petrecerea" de treizeci de ani cu toate ororile ei: „Frumoase timpuri, ale dracului de nemțești!", când inchișitorii Jacob Sprenger și Heinrich Institoris (ce coincid de nume cu pașnicul soț al Inesei Rodde!) întocmeau instrucțiuni detaliate pentru interogarea vrăjitoarelor.

Concentrat, capitolul XXV realizează performanța întregii cărți: o privire transversală asupra istoriei obscurantismului german. Mefisto nu este numai un critic muzical, în stare să realizeze incursiuni savante în arta beethoveniană, ci și un excelent cunoscător și fidel reprezentant al psihologiei fasciste, caracterizate tocmai prin totala desconsiderare a oricărei psihologii din secolul al 19-lea, burghez: „Epoca noastră-i sătulă până peste cap, n-o să treacă mult și oamenii or să vadă roșu numai când i se va pomeni numele, iar cel ce-ncurcă viața scoțându-i în cale psihologia se va trezi cu una zdravănă peste scăfârlie. Trăim vremuri,, dragul meu, care nu admit să fie șicanate cu psihologie..." În halucinantă viziune a infernului, Thomas Mann transpune conștient atmosfera lagărelor hitleriste de exterminare, Mefisto comportându-se asemănător cu un torționar de la Gestapo, în travesti. „Pemicies",

Thomas Mann - Temă

„confutatio", de care se interesează Adrian, nu pot fi pro-priu-

zis descrise, exprimate în cuvinte, denunțate lingvistic sau prin simboluri, „pentru că acolo se sfârșesc toate — nu numai cuvântul care desemnează, ci absolut totul [...], orice milă, orice îndurare, orice crutare, până și orice urmă de considerație în fața protestului implorat și în care nu crede nici el, «Nu puteți, vai, nu puteți, totuși, face așa ceva unui suflet!» Se poate, se face

În cursul său despre Faust ținut la Princeton (1938), ca și în alte studii despre Goethe, Thomas Mann citase cu predilecție, încântat, catrenul splendid din 1777: „Alles geben die Gotter, die unendlichen, / Ihren Lieblichen ganz: / Alle Freuden, die unendlichen, / Alle Schmerzen, die unendlichen, ganz." („Zei, nemărginiții, de toate dau, / Cu totul, aleșilor lor: / Bucuriile, nemărginite, / Durerile, nemărginite, cu totul!") Faust îi promisese lui Mefisto că va lua asupra-și toate bucuriile și chinurile omenirii, dar — precizează eseistul — năzuința spre absolut, „titanic-insolentă, ar putea într-adevăr fi nelegiuită, și totuși, oricât ar fi ea de mare, tot de dumnezeire e mai legată decât de infern, e generoasă, evlavioasă, bună și, în ciuda primejdiilor firesc legate de ea, oferă Diavolului din capul locului prea puține șanse".

Aceasta fusese situația pe vremea lui Goethe și a clasicului Faust. Dar, reluând versurile citate, „îngerul Otrăvii" îl convinge pe Adrian că bucuriile și chinurile nu le mai poate obține decât cu sprijinul infernului. „Ceea ce-au putut, eventual, să aibă, unii ca ăștia, în evul clasic, fără noi, astăzi, nu încapă îndoială, numai noi putem oferi." Adevăratului stăpân al entuziasmului a devenit Diavolul, singurul capabil să-i activeze pe artiști, să-i salveze de sterilitate, de inhibiție, de oboseala lor paralizantă, „mică sau mare, individuală sau istorică". Dezmoțirea, eliberarea, recâștigarea certitudinii, a siguranței, a spontaneității — atribute ale genialității —, toate stau acum, exclusiv, în puterea Diavolului. Prețul obținerii lor este însă înlocuirea seninătății clasice printr-o crispă romantică, prin exaltare, boală, nebunie. Iată teza principală a lui Sammael, a lui Adrian însuși, nucleul întregului „dialog", focarul spre care converg toate ideile, toate firele tragediei. Trebuie să gândești „istoric", îl învață pe noul Faust neașteptatul și totodată îndelung așteptatul său oaspete, trebuie adică să înțelegi limpede faptul că artistul burghez contemporan nu mai poate

duce existența bunicilor săi luminoși, că epoca

164

Ion Ianoși

Însăși îi dictează metamorfoze structurale, dictează transformarea lui Goethe în Nietzsche, a legendei faustiene — în Ecce homo. Adrian Leverkiihn, descins și el din marea familie umanistă a lui Hamlet și Faust, nu mai este un simplu antipod al Diavolului, ci totodată sânge din sângele lui, otrăvit de toxinele infernului, demon, posedat și sfânt, un erou nietzschean, respectiv Nietzsche însuși, așa cum îl cunoaștem din cutremurătoarea sa autobiografie. Goethe și Nietzsche, Goethe sau Nietzsche — revenim la permanenta alternativă a lui Thomas Mann, postulată de astă dată în termenii cei mai categorici, până la parafrază și citat: Doctor Faustus, mai ales capitolul său central, a asimilat idei și pasaje din Ecce homo și din alte scrieri nietzscheene, iar o analiză comparativă, filologică și estetică, ar limpezi numeroase sensuri criptice ale romanului.

Existența paralelismelor este atestată și de două studii importante scrise de Thomas Mann în acești ani, Dostoievski — mit Maflen (Dostoievski — dar cu măsură), în 1946, și Nietzsche's Philosophie im Lichte unserer Erfahrung (Filosofia lui Nietzsche în lumina experienței noastre) în 1947. Interesul accentuat al eseistului pentru „obișnuții infernului”, pentru „geniile luciferice”, pentru exploratorii „adâncurilor satanice”, decurge direct din preocupările romancierului. Cel care admirase atât de mult personalitățile olimpiene (atașament atestat de multe eseuri despre Goethe, ca și ampla sa analiză comparativă, încă din 1921, cu Tolstoi), s-a simțit atras de astă dată tocmai de tenebre, de spiritele ce cutreieră iadul, cunosc boala, nebunia și chiar gustul crimei, unind în teribile sinteze traume fizice și sufletești, epilepsia ori sifilisul cu intransigența morală, egoismul cu asceza, naivitatea infantilă cu sadismul, estetismul cu barbaria, autocunoașterea cu autodestrămarea, jertfirea de sine cu crima.

În aceste eseuri totul amintește de Adrian Leverkiihn și de marele său monolog, drapat sub forma unui dialog cu un alter ego satanic. Boala ca stimulent al forțelor vitale, ca mijloc de biciuire a simțurilor și a intelectului e o idee afirmată de autor atât în studii cât și în roman, uneori în formulări identice: „Viața nu-i mofturoasă și pe morală nu dă nici doi bani. Ea pune mâna

pe rodul temerar al bolii, îl înghite, îl digeră și, pe măsură ce-l asimilează, îl prefăce în sănătate. Sub acțiunea vieții, dragul meu, orice deosebire între boală și sănătate se spulberă." Demonstrația lui Mefisto se bazează pe o convin

Thomas Mann - Temă

165

gere profundă a lui Thomas Mann însuși, deși acesta din urmă are grijă să amendeze unele accente extremiste. El vede una din greșelile lui Nietzsche în opoziția pe care filosoful o stabilește între viață și morală; dar, înlocuind această opoziție prin vechea sa antiteză dintre etic și estetic, moral și frumos, conexează de fapt arta bolii și morții într-un autentic spirit nietzschean. În studiile despre Dostoievski și Nietzsche, el acceptă destrămarea fizică și psihică ca pe un impuls posibil al genialității — iar cu diavolul modern al iraționalismului și al decadenței ele continuă să întrețină raporturi dintre cele mai contradictorii, denunțându-l și înțelegându-i în același timp farmecul, ca pe vremea când scrisese Moartea la Veneția și Muntele vrăjit. Filosofia „bolii ca măreție sau a măreției ca boală” îi rămâne autorului familiară, dovadă atenția acordată maladiei de care suferă Adrian, sifilisul, manifestat desigur nu într-o formă banală ca aceea de care suferea Baptist Spen- gler, ci în varianta sa cerebrală, cu metastaze în metafizic, metaveneric, metainfecțios. Printr-un ingenios joc de cuvinte, „Flagellaten” — „Flagellanten”, Diavolul face să se confunde Evul Mediu cu boala, apoi teologia cu medicina, teologia cu muzica, boala cu muzica. „Sănătate nebună, nebunie sănătoasă”; „Artistul e frate cu criminalul și cu nebunul”. Așa fuseseră Dostoievski și Nietzsche, așa are să devină, prin încheierea pactului faustic cu Mefisto, și Adrian Leverkiihn.

În capitolul despre Zarathustra din autobiografia sa, Nietzsche explicase ce anume înțelege el prin „inspirație”: o stare de supremă euforie dumnezeiască și diabolică, de iluminare, entuziasm, elevație, nemaîntâlnite, o potențare colosală a vitalității, până aproape de un colaps paralic. Suprema descătușare spirituală, urmată de adânci stări depresive (descrise și în scrisorile compozitorului Hugo Wolf, din care de asemenea s-a inspirat romancierul) este acel *modus vivendi* pe care Necuratul îl propune lui Adrian, exact în termeni nietzscheeni: „Cine mai știe astăzi, cine mai știa chiar în evul clasic ce-i aceea inspirație,

ce-i aceea autenticul, străvechiul, primitivul entuziasm, entuziasmul nevătămat de nici o critică, de nici o chibzuire paralizantă, de nici un control ucigător al rațiunii — cine mai știe ce-i aceea divinul extaz?"

De cinci ani așteaptă Mefisto întâlnirea cu Adrian, spre a perfecta raporturile lor, de mult prefigurate. S-a și scurs o parte din nisipul roșu prin minusculul orificiu al clepsidrei, a sosit ceasul înțelegerii lor explicite. Lucifer îi vinde clientului

166

Ion Ianoși

său, în schimbul sufletului, douăzeci și patru de ani geniali și diabolici. „Timp măreț, o nebunie de timp, timp îndrăcit, în care-ți merge strălucit și arhistrălucit — iar după aceea îți merge nițel mai rău, firește, ba chiar al naibii de rău, asta nu numai că recunosc, ci chiar accentuez cu mândrie, pentru că așa-i drept și-așa se și cuvine, așa-i felul și firea de artist." Existența extravagantă pe care i-o oferă în acești douăzeci și patru de ani ab dato recessi nu este decât starea normală a artiștilor anormali de tipul lui Nietzsche, pendularea permanentă între inspirație și depresie, între răceala de gheață și incandescența în care se topește totul. După moarte, infernul nu va putea aduce nici o revelație unui suflet ca cel al lui Adrian, care a cunoscut toate chinurile posibile chiar în cursul existenței sale pământești.

Satana își schimbă mereu înfățișarea, emanând însă constant aceeași glacialitate. Iama ostilă oricărui principiu vital, ghețurile veșnice, incompatibile cu existența unui sentiment — iată împărăția sa! În mod firesc îi cere el lui Adrian nefirescul, de a deveni o ființă rece. „Viața ta trebuie să fie rece — de aceea n-ai voie să iubești pe nimeni." Genialitatea în schimbul emoțiilor, în schimbul oricărei apropieri de oameni, genialitatea „pură", expurgată de umanitate, constituie ultimul cuvânt al vizitatorului, de o cruzime cu adevărat infernală, pentru că va provoca suprimarea tuturor celor care, într-un fel sau altul, aduc o rază de lumină în viața de ascet a lui Leverkiihn — îndepărtarea Măriei Godeau, uciderea lui Rudi Schwerdtfeger și, mai ales, moartea micului Nepomuk Schneidewein; fiindcă răceala mortală va întezi și totodată va și submina dinăuntru creația genialului compozitor, iremediabil tragică și în cele din urmă condamnată la disoluție.

Thomas Mann observa în Germania și germanii acel mare neajuns al mitului popular și al poemului goethean, care ar consta în necorelarea intimă a lui Faust cu muzica. Prin excelență germană, figura lui ar fi trebuit să fie, ca figurile lui Luther, Wagner, Schopenhauer, Nietzsche — muzicală; muzicală, precum „contrarevoluția romantică”, precum răscoala misticii împotriva clarității, a romantismului împotriva clasicismului, a bolii împotriva sănătății. În acest context, muzica este un tărâm demonic, o artă creștină cu semn negativ, cum a definit-o Kierkegaard în analiza operei Don Juan. „Ea este cea mai calculată ordine, și în același timp antirațiune purtătoare de haos, bogată în gesturi vrăjitorești, incantatoare, o

Thomas Mann - Temă

167

magie a cifrelor, arta cea mai depărtată de realitate și totodată cea mai pasionată dintre ele, abstractă și mistică. Dacă Faust e să fie reprezentantul sufletului german, el trebuie să fie muzical; căci abstractă și mistică, deci muzicală, este relația germanului cu lumea [...].”

Adrian Leverkuhn e menit să întregească germanismul vechii imagini faustiene, desăvârșind-o în spirit muzical-romantic, în direcția „profunzimii” speculative, apolitice, antisociale, abstracte, mitice și mistice, într-un cuvânt pe linia a ceea ce Thomas Mann numește „Innerlichkeit”. Tema istorică și cea muzicală constituie laturi inseparabile ale aceluiași întreg; de aceea criza vieții naționale, culminând în nazism, își găsește o expresie adecvată în criza muzicii. Înălțat la valoare de simbol, destinul lui Adrian Leverkuhn definește soarta artistului modern, iar avatarurile artei modeme răsfrâng perturbările contemporane ale istoriei, deosebit de violente tocmai în Germania. „[...] muzica — precizează Romanul unui roman —, în măsura în care romanul tratează despre ea (căci o și practică, firește — dar asta e altă poveste), nu e decât prim-plan și reprezentare, numai paradigmă pentru abstracțiuni, numai un mijloc pentru a exprima situația artei în general, a culturii, ba chiar și a omului, a spiritului însuși, în epoca noastră eminamente critică. Un roman al muzicii? Da. Dar gândit ca roman al culturii și al epocii [...]”. Criza culturii, în speță a muzicii, iminența sterilității care-i predispune pe artiști la încheierea unui pact cu Diavolul, e un motiv fundamental în

Doctor Faustus; tocmai de aceea este Adrian, în concepția autorului, „un erou al timpului nostru”.

„[...] e neîndoios că muzica, la fel ca și artele celelalte — și nu numai artele! — se află într-o criză care pare uneori să-i amenințe viața”, îi scria Thomas Mann, la 1 martie 1945, lui Bruno Walter, imediat după încheierea capitolului al XXV-lea, pe care îl comenta apoi astfel: „în roman e vorba de o paralizare a creativității prin prea multă deșteptăciune, prin experiența intelectuală a crizei — și de un pact cu Diavolul, încheiat din dorința de a străpunge stavila din calea inspirației. O chestiune cam profundă și bogată în aluzii. Muzica în sine joacă în fond doar un rol simbolic — ceea ce nu împiedică, firește, să avem exigența ca preciziunile date să fie exacte.”

Situația artei e o problemă centrală în roman. Antinomiile sunt ascuțite la maximum tocmai în cazul muzicii, ale cărei relații cu rațiunea și demnitatea nu-i inspiră încredere lui Se-

168

Ion Ianoși

renus Zeitblom (cum nu i-a inspirat-o, pe vremuri, lui Lodovico Settembrini), dar nici chiar lui Adrian Leverkiihn; și care poate deveni astfel seismograful fidel al unei epoci tulburi.

Chiar din primele capitole ale cărții, muzica e insistent asociată geometriei: „acustica vizuală” experimentată de Jonathan Leverkiihn dezvăluie simetriile glaciale ale lumii organice și anorganice; Adrian e obsedat de existența unor paralelisme, și de aceea va reconstitui la Pfeiffering, aplicând principii matematice, cadrul copilăriei sale; interesul său pentru muzică se naște inițial ca o derivație a preocupărilor pentru algebră și logaritmi, și anume din dorința de a surprinde cu exactitate legea, din nevoia sa acută de „ordine”. „Cele ce sunt, de la Dumnezeu sunt rânduite”, citează el din Epistola către romani, asociind teologia cu matematica. Hotărâtoare pentru Leverkiihn e „relația” („die Beziehung”), termen de atâtea ori și în atâtea feluri folosit de Thomas Mann; relația presupune însă o „ambiguitate” („Zweideutigkeit”), pe care tocmai muzica o ridică la nivelul unui sistem cuprinzător. În concepția lui Adrian, tipică pentru un număr mare de artiști care răsfrâng în plan spiritual drama unei istorii tardive, se întâlnesc raționalismul extrem cu iraționalismul declarat, disciplina ultramodernă cu haosul anarhic. Pentru a realiza această mult dorită osmoză, muzica

trebuie să fie absolut rece, să elimine din universul ei orice sentiment („căldură bovină”, în limbajul lui Adrian), să atingă culmile severității și ale ascezei. Eroul însuși n-are „suflet”, intelectul său comunică direct cu instinctul, fără ajutorul acestui intermediar element „filistin”. Muzica astronomică și astrologică, pe care o preconizează Adrian, este străină emoției, se întemeiază estetic pe distanțarea ironică de obiect, pe parodiarea a tot și toate (critica modernismului conține, ca de obicei, componente autocritice, de o lucidă severitate). „Pătratul magic” din Hal- le e simbolul acestei muzici ambigue, duplicitate, clare și enigmatice în același timp, al acestei muzici întemeiate pe ruine și pe plăcerea distrugerii, al acestei muzici matematico-te- ologice, saturate de mistica numerelor, încărcate de tainice formule, cum este formula muzicală h e a e e s (memento al ademenitoarei și otrăvitoarei Hetaera esmeralda) pe care Adrian o va incifra în compozițiile sale.

Din punct de vedere muzical, concluziile Diavolului sunt pregătite mai ales în două capitole ale romanului, ambele revelatoare: al VUI-lea, consacrat lecțiilor lui Wendell Kretsch-Thomas Mann - Temă

169

mar — nu întâmplător de atâtea ori refăcut de autor — și al XXII-lea, în care o discuție între Adrian și Serenus reformulează teoria dodecafonismului. Schleppfuss e întruchiparea evidentă a demonului, acționând în domeniul său cel mai familiar; Kretschmar — un alter ego al său mai disimulat, provenit din sfera muzicologiei, nu atât de îndepărtată pe cât s-ar părea de teologie și chiar demonologie. Prelegerile sale, greoaie la prima lectură, aride, distonând cu ceea ce ne obișnuise arta romanului, prefigurează estetica lui Adrian și, implicit, o întreagă tendință manifestă în modernismul muzical, subliniind cu vigoare motivul crizei culturii și prevestind calea pe care o va urma, temerar dar fără sorți de izbândă, compozitorul. Splendida exegeză a Sonatei pentru pian, opus 111 în do minor, de Beethoven, eseu de o mare virtuozitate artistică și științifică („Niciodată nu s-a spus ceva mai bun despre Beethoven”, exclama Bruno Walter ascultând lectura acestui capitol făcută chiar de Thomas Mann), culminează cu ideea că prin această din urmă sonată, a treizeci și doua, lipsită în mod necesar de final, ia sfârșit specia ca atare; secătuite sunt posibilitățile interne ale

tradiționalului opus rotund, închis, de sine stătător. Concluzia lui Kretzschmar o va relua și dezvoltă Diavolul, împărtășindu-i lui Adrian propriile sale convingeri asupra inimaginabilelor dificultăți apărute în calea lucrării muzicale, încheată după canoanele clasice: „Operă, timp, iluzie sunt unul și același lucru, cad laolaltă victimă criticii.” Mefisto citează în sprijinul argumentației sale anume exemplul inspirației beethoveniene, dăruită genialului autor nu de Dumnezeu, mult prea rațional pentru aceasta, ci de Diavol, stăpân autentic al entuziasmului. Kretzschmar, la rândul său, povestise istoria luptei lui Beethoven cu arhanghelul (în care recunoaștem străvechea încercare a lui Iacob), pentru a ilustra chinurile în care fusese zămislit inegalabilul Credo cu fugă din Missa solemnis — „o poveste înfiorătoare, care ne-a imprimat o imagine îngrozitoare, de neuitat, despre suferințele infernale pe care artistul le-a avut de îndurat”.

Multiple sunt corelațiile fiecărui detaliu. Imaginea lui Beethoven este, în acest context, în mod voit apropiată de Dostoievski și Nietzsche. Cât privește ideea lui Kretzschmar cu privire la desprinderea pe scară istorică a culturii de cult și necesitatea reunificării lor într-un întreg liturgic, ea reproduce parodistic meditațiile scriitorului însuși; cu deosebirea hotărâtoare că în eseurile și scrisorile sale Thomas Mann preco

170

Ion Ianoși

nizase o întoarcere primenită la spiritul democratic al artei, pe câtă vreme Kretzschmar pune accentul pe dizolvarea și, în consecință, salvarea culturii de elită, în barbarie: „avem nevoie să devenim mult mai barbari pentru ca să ajungem din nou capabili de cultură” — motiv și de astă dată reluat în fortissimo de Diavol: „Nu numai că vei birui dificultățile paralizante ale timpului însuși, epoca de cultură (Kulturepoche), vreau să zic, cultura epocii și cultul ei (Kultus), și vei avea cutezanța barbariei, a unei duble barbarii, pentru că urmează umanismului, urmează celor mai inimaginabile tratamente dentare și rafinate burgheze.” (în loc de „a birui” aș fi preferat pentru „durchbrechen” verbul „a străpunge”, în acord cu un motiv, des reluat, al romanului.)

Cultura vremii, incapabilă de regenerare, e supusă, așadar, unei duble critici: una regresivă, a lui Kretzschmar-Dia-

Adrian, care visează o „însănătoșire” post-nietzscheană, barbară, coborâtă până în tenebre medievale și prevestind „cultul” anticultural nazist; și una democratică, a lui Thomas Mann însuși, care îi scrie profesorului de literatură germană din Aix-en-Provence, Pierre-Paul Sagave, la 28 ianuarie 1946: „Va fi caracteristic pentru epoca post-burgheză că va elibera arta dintr-o izolare solemnă care a fost rodul emancipării culturii de cult, rodul ridicării ei la funcția de locțiitoare a religiei! Arta va fi eliberată din singurătatea ei împărtășită cu o elită cultivată numită «public», care nici nu mai există, așa încât arta va fi în curând cu desăvârșire singură, într-o singurătate ce duce la atrofiere și moarte, afară de cazul că ar găsi calea spre «popor», adică, pentru a exprima același lucru într-un fel neromantic, spre mase.” O speranță pe cât de „tolstoiană”, pe atât de antinietzscheană! În schimb, consecvent cu propriile sale premise, Kretzschmar absolutizează, în ultimele sale lecții, caracterul asenzorial al muzicii, înstrăinarea ei nu numai de percepția vizuală, dar chiar și de cea auditivă. El preconizează interiorizarea muzicii până la spiritualitatea pură, până la totala abstracțiune, până la muzicalitatea ca atare; și ilustrează acest ideal modernist, care atinge limitele abstracționismului, prin elementara creație a lui Johann Conrad Beissel, teolog și compozitor, conducătorul sectei anabaptiste germane din Pennsylvania secolului al 18-lea, în multe privințe o copie fidelă a lui Martin Luther. Rafinamentul formalist apelează astfel la sprijinul primitivismului, iar cea mai constrângă

Thomas Mann - Temă

171

toare „ordine” — nouă sau veche — apare ca o pavăză de nădejde în fața propriei dezordini.

Arta, îi explică Adrian lui Serenus, e periclitată de sterilitate, este permanent împinsă spre granița neproductivității. După opinia lui, există o singură ieșire din această situație: organizarea, sistematizarea riguroasă, construirea unui nou stil sever, care, urmând exemplul lui Beissel, să conjuge primitivismul cu suflul „revoluționar”. Avem nevoie, continuă el, de o libertate supusă legii, constrângerii, sistemului dictatorial, avem nevoie de o despotică organizare interioară a muzicii, care să reclădească dinăuntru opera artistică, potrivit cerințelor unei astronomii perfecte. Și, drept demonstrație practică, îi

înfățișează interlocutorului sistemul „său” dodecafonic, ordonat asemenea galaxiilor, după imuabile legități cosmice. Muzica astfel obținută nu mai trebuie neapărat auzită; ea se cuvine mai degrabă înțeleasă în arhitectonica sa, în sensurile sale geometric-magice, de o radicală ambiguitate. Potrivit mărturisirii lui Adrian, această muzică are să fie concomitent progresivă și regresivă, ca și experiența Germaniei, are să sintetizeze viitorul și trecutul, subordonând științei incantațiile proprii magiei. „Raționalismul la care faci tu apel are în el multă superstiție — îi replică Zeitblom pătrunzător —, o credință într-un demonism vag și insesizabil, care-i în elementul lui la jocurile de noroc, la datul în cărți, la trasul la sorți, la cititul în semne. Cu totul pe dos decât spui tu; mie, sistemul tău mi se pare făcut mai curând să topească rațiunea omenească în magie.”

Constructivismul în slujba demonologiei, muzica geometrizară după cerințe mistice — iată concluzia lui Leverkühn, ca atare și concluzia Diavolului. „E o chestiune de teologie înaltă, muzica — așa cum e și păcatul, cum sunt și eu”, îi explică lui Adrian trimisul iadului. El îl citează pe Kierkegaard, definește muzica tot ca fiind cea mai creștină dintre arte, dar cu semn negativ; preferă, în același spirit, ambiguitatea, ironia și parodia, comentează extraordinarele piedici ridicate în calea compozitorilor burghezi de propria lor experiență, de năzuința lor „firească”, îndemnându-i să-i ceară sprijin lui, celui care singur cunoaște ieșirea din îngrozitorul impas. Adrian știe că drumul pe care i-l propune Diavolul, pe care de fapt și-l propune el însuși, este calea formalismului („Am să cultiv plante osmotice”, la fel ca pe vremuri Jonathan Le-verkiihn), dar vrea să fie convins că deosebirea dintre florile

172

Ion Ianoși

de gheață sau de scrobeală, de zahăr sau de celuloză este iluzorie și, în consecință, natura merită să fie mai degrabă lăudată tocmai pentru cele artificiale și moarte. El se lasă în voia unei filosofii drăcești, care discreditează adevărul și-l înlocuiește cu subiectivitatea pură. „Ceea ce te-nalță, ceea ce îți sporește sentimentul de putere și dominare, dă-o dracului, ăsta-i adevărul — chiar dacă văzut din punctul de vedere al moralei ar fi de zece ori minciună.”

Adevărul care pretinde minciuna, sănătatea care nu poate fi

concepută în afara bolii — prin aceste considerente raționamentul este închis și se constituie într-o viziune închegată. Mefisto se dovedește astfel a fi nu numai teolog și politician, ci și mentorul unui sistem estetic. Teoria lui artistică urmărește să-l elibereze pe Adrian din neputința în care se zbate. Antidotul propus împotriva limitărilor este însă tot limitat și, mai devreme sau mai târziu, artiștii vor recunoaște noul impas al activității lor creatoare. Germanii, susține Diavolul, sunt oameni talentați, dar amorțiți; ei trebuie de aceea să fie dezamorțiți pe plan politic, ca și pe plan artistic. Dar unde duce această diavolească activizare? Spre extremism fascist în politică, spre iraționalism amoral în artă. Jocul „pur” se transformă, cu sau fără voia artistului, într-un joc impur. Și autorul își duce paradoxala demonstrație până la capăt: Adrian Leverkiihn este un artist autentic, un mare creator al timpului nostru, subiectiv străin neomeniei, un om care merită admirație și a cărui soartă poate fi deplânsă, un om care poate fi iubit ca un frate într-un nenorocire, ca un martir și ca un sfânt, un crucificat pentru cauza artei, deci și a omului; cu toate acestea, el este obiectiv un exponent al inumanității, el este — horribile dictu — unul dintre precursorii spirituali ai nazismului!

Destui germani aveau să-i reproșeze scriitorului și publicistului înclinația de a descoperi rădăcinile tragediei naționale, responsabilitatea istorică pentru cele petrecute, nu numai în filiera Luther, Wagner sau Schopenhauer, dar chiar și în cea proprie lui Goethe, Beethoven și... Thomas Mann. „Este o carte de viață, aproape condamnabilă pentru caracterul ei necruțător, un soi ciudat de transpunere autobiografică, o lucrare care m-a costat mai mult și m-a mistuit mai dureros decât oricare alta premergătoare”, spune el despre Doctor Faustus, la scurt timp după terminarea romanului; ideea aceasta a fost precedată și pregătită de altele similare, privind „răceala și descurajarea” din propria sa ființă, sau „răceala lui Goethe”, Thomas Mann - Temă

173

care nu poate fi nici ea apărută, după cum nu pot fi găsite suficiente justificări nici pentru răceala lui Nietzsche sau a lui Leverkiihn. Răspunzând apoi, la 26 decembrie 1947, reproșurilor lui Maximilian Brantl, catolic moralizatoare, Thomas Mann și-a reafirmat convingerea amară cu privire la „calamitatea publică”

pe care au reprezentat-o adesea în Germania oamenii mari, personalități ca Luther, Goethe și Nietzsche, adăugând însă acestui aspru verdict cuvinte de apărare: „Nu pot fi supărat pe Nietzsche pentru că «mi i-a stricat pe germani». Dacă au fost atât de proști să se lase păcăliți de diabolismul lui, e treaba lor, și dacă nu sunt în stare să-și suporte oamenii mari, atunci n-ar trebui să-i mai producă.”

Această concluzie este pe larg susținută în studiul Filosofia lui Nietzsche în lumina experienței noastre, anume în paginile consacrate delimitării ideilor nietzscheene de practica hitle-ristă. Oricât de radicală ar fi viziunea unui original și important cugetător, ele nu pot fi, desigur, identificate cu bestiala acțiune a pretinșilor supraoameni. Din acest punct de vedere, deosebirile esențiale între Friedrich Nietzsche și Alfred Rosen-berg, respectiv între Adrian Leverkiihn și Sixtus Kridwiss, sunt evidente. Dacă eseistul insistă mai mult asupra acestor deosebiri, romancierul, în schimb, scoate în evidență, cu o pu-tere de convingere la fel de mare, comunitatea spirituală, deci responsabilitatea comună, a genialului compozitor cu toți ex-ponenții banali și din ce în ce mai banali ai aceluiași univers damnat: cu Jonathan Leverkiihn, Wendell Kretzschmar, Ehrenfried Kumpf și Eberhard Schleppfuss, cu studenții teologi din cercul „Winfried”, cu Diavolul care i se înfățișează la Palestrina, cu vizitatorii saloanelor miincheneze din timpul și de după primul război mondial. Sub multiple aspecte, Adrian nu este comparabil cu Deutschlin, Breisacher sau Kridwiss, reacționari nedisimulați și pe deasupra și mărginiți, lipsiți de talent și de originalitate. Dar problema constă tocmai în măsura în care muzica lui Leverkiihn sublimează aceeași gândire, iar genialul său iraționalism, ca și vulgara barbarie profesată de Dr. Chaim Breisacher, sunt inspirate, la urma urmei, de același Mefisto, se întemeiază pe același pact fatal cu forțele necurate. Romancierul îl stimează, îl admiră, îl iubește pe Adrian, mai mult decât pe oricare dintre eroii săi, așa cum îl poți stima, admira și iubi numai pe eroul cel mai național dintre personajele cărora le-ai dat viață și în care ai sădit mult din propria ta ființă. El nu se poate totuși opri să nu rostească ver

inconștientă a nazismului. Oricât de ascunsă ar fi vina sa, oricât de strălucitoare aureola care o învăluie, ea rămână vină, vinovăție care cere pedeapsă. Germanii, ne spune Doctor Faustus, s-au lăsat pervertiți de oamenii lor mari, fiindcă și-au dorit oameni mari care să-i pervertească, fiindcă le-au insuflat porniri din care pot izbucni catastrofe. Nu fără contribuția unora dintre acești oameni, ceea ce fusese „Innerlichkeit” (intimitate, interiorizare) a devenit „Verbrechen” (fărădelege), iar exponenții crizei s-au transformat nu o dată în părtași la săvârșirea crimeil

Potrivit concepției lui Thomas Mann, spiritul german a opus pragmatismului și raționalismului profunzimea; dar, în decursul dezvoltării sale tragice și mizere, a întinat-o într-atâta, încât datorită ei a devenit Germania dușmanul omenirii. „Goethe a spus o dată că ar trebui să li se interzică timp de cincizeci de ani germanilor să pronunțe cuvântul «Gemut». Timp de cincizeci de ani, cred eu, ar trebui să li se interzică să vorbească despre profunzime.” „Tiefe” (profunzime) este un termen sinonim, în terminologia lui Thomas Mann, cu „Innerlichkeit” (interiorizare), a cărei melancolică poveste a decăderii — de la Luther, prin romantism, până la hitlerism — o reconstituie prelegerea Germania și germanii. Figura centrală a cercului studentesc „Winfried” este Konrad Deutschlin, iar tema sa preferată de discuție — soarta singulară a Germaniei în univers. „Rușii, zise sentențios Deutschlin, au profunzime, dar n-au formă. Cei din Apus au formă, dar n-au profunzime. Numai noi, germanii, le avem pe amândouă la un loc.” Matthäus Arzt e adeptul unui socialism religios, von Teutleben susține într-o variantă confuză și mistică ideea populistă, Deutschlin este prin chiar numele său predestinat naționalismului exacerbat. Pledoaria sa vehementă în favoarea spiritului german tineresc, crud, capabil să se lepede de civilizația blestemată și să se adape nestingherit la izvoare elementare, arhaice, pentru a renaște ca pasărea Phoenix din propria-i cenușă, e punctată de semnificative referiri la Luther, Diirer și frecvent invocatul Kierkegaard; și culminează într-o apologie deschisă a barbariei, a pornirilor instinctuale, a forțelor demonice, într-un „mit de o autenticitate discutabilă, dar de o indiscutabilă trufie, și-anume mitul național cu structura romantică de tip războinic, care nu-i altceva decât un păgânism naturist garnisit cu puțin creștinism [...]”.

Studentii teologi din Halle sesizează criza liberalismului tradițional, dar critica lor poartă amprentele maximalismului retrograd. Capitolele consacrate stării de spirit din anii 1913-1914 și din perioada postbelică nu fac decât să desăvârșească acest sentiment de instabilitate generală, ca și tentativa unei părți a intelectualității de a evada într-un radicalism din ce în ce mai fățiș premergător fascismului. Diversele saloane miincheneze seamănă unui acvariu bizar în care viețuiesc făpturi de sfârșit de eră, dintre care se disting, prin vehemența cu care-și etalează concepțiile iraționaliste, Chaim Breisacher și Sixtus Kridwiss. Breisacher exprimă, fără îndoială, unele neliniști de epocă, așteptările unei lumi aflate în dezagregare. Conservatorismul său echivoc și malițios, disprețul veninos la adresa progresului, intoleranța față de „apa de ploaie” umanistă, idealizarea barbariei — întreg acest avangardism reacționar corespunde momentului istoric, de abandon al unui umanism socotit ineficace. Filosofia anticulturală a culturii pe care o profesează acest precursor al nazismului — recrutat de romancier, cu vădită ironie, tocmai din rândurile viitoarelor victime, evreii — își găsește concretizarea în primul război mondial, dovadă că Adrian își amintește de disputele perioadei studentești și de părerile lui Deutschlin tocmai acum, când „Kaisersaschem vrea să devină metropolă”.

Germanismul înseamnă pentru Adrian primejdia încătușării, otrava solitudinii, stângăcia provincială, nevroza dizolvantă. De aici nevoia „străpungerii” (Durchbruch), resimțită în activitatea sa componistică; de aici tentativa Germaniei de a irumpe în lume, tentativă care eșuează jalnic în primul război mondial. Înfrângerea nu mai poate însă schimba lucrurile: firul meditațiilor lui Breisacher, întrerupt și totodată ilustrat de război, îl reia cu un fanatism sporit Sixtus Kridwiss, noul centru catalizator al societății miincheneze. Cataclismul național a curățat terenul pentru critica multilaterală și definitivă a epocii Luminilor din timpul lui Goethe. Sub ochii îngroziți ai lui Serenus Zeitblom, Kridwiss și adepții săi dăruimă rând pe rând idealurile de odinioară, adevărul, libertatea, dreptul, știința, rațiunea, și le înlocuiesc prin idoli socotiți infailibili, autoritatea, violența, dictatura. Ei proclamă domnia nelimitată a antiumanismului, iar

mult râvnita comuniune a viitorului cu trecutul îndepărtat trebuie să justifice și ea acțiunile extremiste, în curs de înfăptuire. Metafora „dintelui mort", pe care Adrian și Serenus o folosiseră în discuțiile lor

176

Ion Ianoși

pe teme muzicale, reapare într-un violent context politic: după un îndelungat, atent și rafinat tratament aplicat rădăcinilor, stomatologii radicali preconizează acum extirparea brutală a dintelui bolnav, eliberarea, fără vreo prejudecată sentimentală, de presupusul balast. În numele acestei „igiene" rasiste vor fi în curând uciși milioane de oameni nevinovați, iar naivul narator, dublat de înțelepciunea autorului, știe că aceste dezbateri pur intelectuale reprezintă de fapt „o auto- pregătire instinctivă a omenirii pentru conjuncturi dure și sinistre, pline de dispreț pentru umanitate

„Dezordinea și suferința timpurie" din primii ani postbelici sunt înregistrate de scriitor și sub forma unor drame psihologice, nu numai în planul marilor tragedii intelectuale. Mediul miinchenez asupra căruia stăruie observația autorului este martorul și poate chiar promotorul necunoscut al câtorva drame personale. Destinul tragic al surorii sale, romancierul l-a descris în evadarea atât de cutremurătoare a Claris- sei Rodde în și apoi din lumea artelor. O și mai semnificativă traiectorie individuală este aceea a ciudatei Ines Rodde, marcând simptomele crizei și decadenței familiei burgheze. Thomas Mann destramă cu violență păienjenishul iluziilor filistine, încrederea în stabilitatea ordinii sociale existente, inclusiv în reflexele ei intime. Descriind relațiile artificiale dintre logodnicii Helmut Institoris și Ines Rodde, el reia, într-o formă voit banalizată, antiteza dintre estetic și etic, dintre încrederea în forța, în famecul „vieții", și înclinația pesimistă spre suferință, spre profunzime și înțelepciunea ei. Îi revedem astfel pe Lorenzo Magnificul și pe Savonarola din drama Fiorenza, conflictul dintre artă și morală, sub forma unei caricaturi. „S-ar putea spune că la obârșia sa, această profundă antiteză se întrupase într-o singură persoană și că numai cu timpul s-a scindat în două sentimente puternice. Institoris era — și-aici îți vine să adaugi: Doamne-Dumnezeule! — până-n măduva oaselor un om al Renașterii, iar Ines Rodde, indiscutabil copilul moralei pesimiste." Ambele ipostaze sunt

descrie cu o luciditate necruțătoare: estetismul primitiv se dovedește a fi masca unui filistin de rând, iar ascetismul etic — vremelnicul refugiu al unei ființe atrase tocmai de haosul amoral.

În cărțile lui Thomas Mann pot fi des întâlnite asemenea naturi decăzute, provenite tocmai din medii în care severitatea și disciplina morală par exemplare. Ines Rodde reproduce pe un plan minor aventura lui Gustav Aschenbach. Povestea

Thomas Mann - Temă

177

ei face totodată legătura între destinul zbuciumat al frumoasei Mut-em-enet și soarta doamnei Rosalie von Tiimmel, din povestirea târzie Cea înșelată. Și pe Ines, ca și pe celelalte două femei, o „înșală” viața, poate mai exact mediul în care trăiește, lipsind-o de puterea jertfei de sine. Amoralismul ei este lipsit de prestanță, de o justificare superioară — ca în cazul lui Tamar —, sau măcar de o justificare autentică de ordin pasional — ca în situația Sibyllei, sora și soția lui Wiligis. Soarta îi este lipsită de acel tragism real, care ne face să-l compătimim pe omul căzut în păcat, în dezordinea unei existențe confuze. Legătura pe care o întreține cu Rudi Schwerdfeger se încadrează în banalul adulter, cămăia nici crima nu-i va putea conferi dimensiuni eroice: Ines își ucide amantul nu sub impulsul patimii — ceea ce ar putea transpune crima pe terenul nobil al tragediei — ci sub efectul morfinei! Blonda, simpla, fericita Ingeborg Holm, pe care o iubise și o invidiasă odinioară Tonio Kroger, s-a transformat acum în morfinomana Ines Rodde, care nu mai găsește decât o fericire efemeră în clipele unei artificiale și distrugătoare euforii. În numai câteva decenii, neclintita „Casă Buddenbrook” a decăzut iremediabil, nepoții respectabililor burgeri au ajuns aventurieri iresponsabili, supuși rătăcirii simțurilor, tradițiile s-au destrămat, „veșnicile” idealuri s-au nămit; iar în toiul dezorientării totale, Diavolul pune stăpânire pe sufletele lor.

„Toate se grăbesc, se precipită spre sfârșit, lumea stă și ea sub semnul sfârșitului — cel puțin pentru noi germanii, a căror istorie milenară, dezmințită, dusă ad absurdum, s-a dovedit, prin rezultatele sale, un eșec funest, lamentabil, o cale greșită, sfârșind în neant, în disperare, într-un faliment fără pereche, o adevărată călătorie infernală printre flăcări și bubuituri.” Retras

în chilia sa din Freising, căutând să nu vadă „priveștiștea Miinchen-ului groaznic devastat”, Serenus se referă într-adevăr la „totul”, la viața politică, culturală și personală, la avatarurile rațiunii, voinței și simțurilor. Scânteia electrică de sub roțile și de deasupra tramvaiului în care se comite crima, viziunea acestei „flăcări albastre” fulgera de cinci decenii în sufletul romancierului, înainte de a o introduce în Doctor Faustus. Într-unul din vagoanele tramvaiului de pe linia 10 (romancierul pusese inițial cifra 1 și a fost recunoscător când i s-a atras atenția asupra acestei erori de detaliu cu privire la vechea viață miincheneză) își ucide Ines Rodde amantul, violonistul cu porniri homosexuale, omul care l-a

178

Ion Ianoși

trădat pe Adrian Leverkiihn, lipsindu-l de mână și inimă fermecătoarei Marie Godeau. Această flăcără care scapără sub roțile unui tramvai în mers prevestește vâlvătăile apocaliptice ale celui de-al doilea război mondial; scurta detunătură de revolver se pierde în zgomotul infernal al bombardamentelor aeriene care distrug Miinchenul!

Studiind personalitatea lui Nietzsche în lumina experienței recente a omenirii, Thomas Mann a scos în evidență receptivitatea acestei filosofii, sensibilitatea ei neobișnuită față de tendințele realității germane. După opinia autorului, greșesc cei care-l identifică pe Nietzsche cu nazismul, dar nu și aceia care văd în el un seismograf al cataclismului produs de acesta. Vinovat nu este gânditorul, ci epoca însăși, care simțea nevoia unor semnalizatori subtili, în stare să decanteze din învâlmășeala evenimentelor imperativele timpului. „[...] în taină sunt înclinat să inversez rolurile cauzei și efectului, și să nu cred că Nietzsche este cel care să fi făcut fascismul, ci că fascismul l-a creat pe el — vreau să spun: în fond străin de politică și spiritualicește nevinovat, el a preceptat, în calitatea lui de instrument ultrasensibil de exprimare și înregistrare, prin doctrina sa filosofică despre putere, imperialismul pe cale să se instaureze și a semnalizat cu acele sale tremurătoare epoca fascismului în Occident, în care noi trăim și vom trăi încă multă vreme, în pofida victoriei militare asupra fascismului.”

Precizarea eseistului explică și natura relației dintre Adrian Leverkiihn și întreg acest panopticum al înaltei societăți

burgheze, dintre muzica lui și psihologia decadentei. În imperiul imaginilor sensibile judecățile lui Thomas Mann sunt adesea mai aspre decât în sfera conceptelor. Leverkiihn nu beneficiază de toate circumstanțele atenuante pe care raționamentul eseistic le acordă în cazul lui Nietzsche. Totuși, romancierul a acceptat și el îndatorirea de a fi procuror și avocat în același timp, de a absolvi și condamna concomitent. Nu este vorba de o achitare complice a păcatelor. Autorul nu renunță la certitudinile lucide, privirea sa pătrunde la fel de scrutător până în ungherele ascunse ale dramei, vocea își păstrează până la capăt timbrul viguros. Așa cum ne avertizează subtitlul romanului, Leverkiihn este un compozitor „german”, came din carnea națiunii sale, chintesență a „germanismului” în momentele extrem de critice ale evoluției acestuia, ca atare răspunzător în fața istoriei. El ocupă, totodată,

Thomas Mann - Temă

179

un loc deosebit în rândul acuzațiilor, întrucât contopește într-o singură ființă și rolul de călău, și cel de victimă, este diavol și jertfă a Diavolului. „Ecce homo”, parcă exclamă Thomas Mann cu durere și compasiune, iată omul chinuit și crucificat, ținut de stâncă, în groaznice suferințe, ca un nou Prometeu, fără să se poată cel puțin alina la gândul că a răpit de dragul oamenilor focul sacru. Toți „aleșii” scriitorului au partea lor de martiriu — Tonio Kroger și Hans Castorp, Iosif și Gregorius; nici unul dintre ei însă cu aceeași intensitate ca Leverkiihn. Destinul lui Adrian este grotesc și tragic — grotesc, pentru că face corp comun cu soarta unor pigmei barbari, tragic, pentru că el își păstrează intacte valorile chiar și în prăbușire. Noblețea ca „ac tremurător” în prevestirea josniciei, puritatea ca „instrument extrasensibil de exprimare și înregistrare” a impurității — poate oare exista o situație mai deznădăjduită și mai tragică?!

Clarissa Rodde trăiește o dramă de proporții reduse; sfârșitul lui Rudi Schwerdtfeger e deplâns numai de bunul, mult prea bunul Serenus Zeitblom, nu și de autor, mai aspru decât povestitorul fictiv. Personajele din preajma eroului nu și-au dobândit aproape nici unul dreptul la tragedie. Pentru aceasta ar fi trebuit nu numai ca ei să sufere profund, ci și ca suferința lor să provină din jertfirea unor valori autentice. Singurul care a obținut din plin acest drept, singurul mare erou tragic al cărții

rămâne Adrian Leverkiihn, geniul prins în vicleșugul istoriei și strivit fără milă. Părtaș fără voia lui la procesul perversității generale, el este „acul tremurător”, incapabil a se perverti el însuși. Destinul lui este drama „alesului” obligat să slujească demonului, drama omului subiectiv cinstit și, mai ales, înzestrat cu capacități creatoare, căruia i se încredințează o misiune nedemnă; este drama suprasensibilei cutii de rezonanță, care trebuie să vibreze la jосnicii și trădări — fără a-și putea trăda menirea. În cazul lui Adrian, drama se transformă în tragedie, în cazul lui Felix Krull — în comedie! Krull este și el un artist și un însingurat, conștient de fatalitatea ca- re-l urmărește, dar un artist ratat, care se complăce într-un rol buf, pentru care a fi o cutie de rezonanță a meschinăriei echivalează cu a fi o meschină cutie de rezonanță.

Dacă povestea lui Felix Krull confirmă teza potrivit căreia grotescul a devenit în lumi târzii, îmbătrânite, privilegiata formă de manifestare a dramei, viața compozitorului german Adrian Leverkiihn revendică dreptul la reactivarea moșteni

180

Ion Ianoși

rii marilor scriitori tragici. Adrian Leverkuhn nu este un Faust clasic, deși aparține aceleiași familii de spirite, și nu este nici o repetare a lui Hamlet — după cum nici Ivan Karamazov nu reeditase pur și simplu tragica soartă a prințului danez, deși, mai presus de toate distanțele dintre ei, sufletele lor se înfrățesc: nu întâmplător vizitase Tonio Kroger, care inconștient căuta drumul pe care avea să-l urmeze Leverkuhn, împrejurimile legendarului Helsingor. Impunător odinioară, Mefisto s-a transformat cu timpul într-un saltimbanc, un drac pe măsura lui Felix Krull, în timp ce sufletul la care râvnește a păstrat multe valori ale predecesorilor, puritatea, cinstea, puterea de a se jertfi pentru creație. Chiar dacă aceste calități morale nu se vor putea împlini pe de-a întregul sau vor acționa în gol, discrepanța dintre Adrian și diabolicul său stăpân, între Adrian și mediul său filistin, între Adrian și Germania hitleristă va continua să existe. Vom deplânge de aceea, împreună cu Thomas Mann și cu Serenus Zeitblom, nenorocirile din ce în ce mai cumplite care se abat — și potrivit pactului încheiat, nu pot să nu se abată — asupra nefericitului compozitor, vom fi zguduiți de eșecul inevitabil al tentativelor sale de a redobândi căldura

omenească, sentimentul renegat al dragostei. „Se vorbește despre Diavolul înșelat. Nimeni nu-l înșală însă pe Diavol — el este ca atare, prin natura sa și din capul locului, înșelat. Nu împreună cu sufletul lui Faust, cu sufletul omenirii, va călători acest stupid Doamne-ajută spre infern, ci singur se va duce." Optimismului său privitor la soarta viitoare a poporului german și a întregii umanități greu încercate, Thomas Mann i-a dat glas în conferința sa radiodifuzată către „ascultătorii germani" din iulie 1942. Scriitorul dorea fierbinte ca Diavolul să se întoarcă în infern singur și înfrânt, scăpând din mâini națiunea a cărei distrugere definitivă o urmărise cu atâta patimă. Acest lucru ar fi însemnat implicit mântuirea mult-chinuitului Adrian și împlinirea profeției lui Goethe, pe care autorul și cititorii o reclamau cu aceeași tărie: sufletul nemuritor al lui Faust, îndreptându-se, purtat de îngeri, spre Paradis, în timp ce Mefisto își contemplă neputincios înfrângerea: „La cine, unde să mă plâng? / Cine reface dreptul meu știrbit? / Ai fost la bătrânețe păcălit. / Și-ai meritat, căci ești nătâng."

Moartea la Veneția, Mario și vrăjitorul, Doctor Faustus sunt opere de „semnalizare". Acestei noțiuni, pe care în Romanul unui roman o explică în termenii cunoscuți încă din eseu în Thomas Mann - Temă

181

chinat lui Nietzsche, Thomas Mann îi acordă în plan estetic o importanță primordială: „Poetul (ca și filosoful) ca instrument de semnalizare, seismograf, mediu sensibil, fără să aibă conștiința clară a funcțiunii sale organice și deci perfect capabil, în același timp, să se înșele uneori — mi se pare singurul punct de vedere just." Aceasta a fost și perspectiva în care s-a situat scriitorul însuși pentru a descrie opera muzicală a unui geniu contemporan, Adrian Leverkiihn. Jocul prodigioasei sale fantezii creatoare a inventat un univers muzical, alcătuit din lucrări de factură diferită, dar purtând fiecare amprenta de foc și de gheață a unei personalități unice, o muzică inexistentă, care îi pare totuși familiară cititorului, o muzică pe care el o „aude" și ale cărei izvoare, influențe și sonorități le recunoaște în alte opere ale unor compozitori moderni.

Thomas Mann a îngemănat inventivitatea artistică și rigoarea filosofică, a îmbinat jocul cu știința, libertatea cu necesitatea, pentru ca fiecare opus descris, sau doar sugerat, să devină un

instrument de semnalizare, un seismograf al realelor drame istorice, psihologice sau propriu-zis artistice ale vremii lui. Muzica lui Leverkiihn are o fizionomie proprie, individuală, prin care se dezvăluie însă particularitățile unor tendințe mai generale existente în muzica, în arta și în alte forme ale conștiinței secolului. Intelectualismul ostil oricărui sentiment, constructivismul în mod expres opus afectivității, într-un cuvânt, motivul răcelii, constant în viața ca și în opera lui Leverkiihn, constituie un vast simbol estetic în care își găsesc expresia procese reale petrecute în muzica, în artele plastice, în literatura vremii. Ivan Karamazov fusese și el rece, spre deosebire de fratele său Dmitri, pentru care sentimentele erau totul. În procesul de înstrăinare de sine a omului, ajuns la o formă acută, Ivan l-a învins pe Dmitri. „Indiferenții” lui Moravia ori „străinul” lui Camus ilustrează faze noi ale procesului. Mai târziu, chiar unii dintre autori au devenit indiferenți, înstrăinați de umanitatea a cărei mizerie o înfățișează impasibil, efectuând cu o curiozitate aproape medicală experimente de laborator asupra durerilor omenești. Înstrăinarea de sentiment, de pulsația vieții „imperfecte”, exprimată în construcții de o perfecțiune devitalizată, a ajuns, la un moment dat, în multe domenii artistice, o coordonată a rafinamentului decadent. Judecata lui Thomas Mann capătă o valoare cu atât mai mare, cu cât e produsă, măcar în parte, din interior, de către un bun cunoscător și, în anumite limite, chiar simpatizant al

182

Ion Ianoși

acestor experiențe; adică, din nou, nu numai sub forma criticii, dar și a unei severe autocritici.

La început, când lecțiile lui Kretzschmar semănau cu o „educație de prinț” (iată reapărând și motivul de pe vremea Alteței regale), Adrian se ocupa, asemenea unui inventiv jucător de șah, cu rezolvarea unor probleme muzicale, experimenta note și acorduri, și, pe parcurs, redescoperea contrapunctul dublu. Cu timpul, îndrumat de Kretzschmar, el devine stăpânul acestui glumeț și sobru, ingenios și profund meșteșug „cabalistic”, începându-și astfel cariera de compozitor. Condensând etapele, autorul îl obligă să parcurgă câteva etape ale muzicii modeme: postimpresionismul și expresionismul, constructivismul dodecafonic, primitivismul „colectivist”,

avangardismul cosmic și demonic.

Debutul compozitorului de douăzeci de ani este marcat de fantezia simfonică Fosforescența mării, un exemplu rafinat de pictură muzicală, în spiritul lui Debussy și Ravel, dovedind virtuozități de orchestrație coloristică, ulterior abandonate de Laverkiihn, prin definiție artist avizual, dar — lucru important — trădând de pe acum preferința lui pentru ironizarea și parodierea intelectuală, care vor domina atmosfera lucrărilor sale târzii. Într-o vreme când influența lui Gustav Mahler se făcea puternic simțită, Adrian se orientează spre lumea atât de tradițional germană a lied-ului, urmărind unirea muzicii și a cuvântului articulat, alegându-și însă texte de o factură anumită, ca, de pildă, fragmente din Purgatoriul sau Paradisul lui Dante. Lui Zeitblom îi displace înclinația spre cruzime și scene de tortură a marelui poet italian, dar Adrian întâmpină această obiecție cu o tăcere distantă până la ofensă și cu un zâmbet neprietenos. Într-adevăr, Serenus nu-și va putea reține lacrimile în fața interpretării muzicale a parabolei „despre omul care poartă în noapte o lumină în spate: ea nu-i arată drumul, dar luminează în urma lui ajutând celor ce vin după el”.

Adrian e convins de inseparabilitatea muzicii și a cuvântului, dovadă drama muzicală wagneriană, spre care, după părerea sa (și oare numai a sa?), a tins și în care și-a găsit expresia cea mai specifică dezvoltare artistică germană. În timp ce Wagner asimila însă avid o mitologie tragică și autohtonă, Adrian prefera deocamdată forma comediei, transplantând provincialismul din Kaisersaschem pe o dispoziție cosmopolită. De aici prietenia sa cu Riidiger Schildknapp (Schild-

Thomas Mann - Temă

183

knapp = scutier), bun cunoscător al limbii și literaturii engleze, și ideea prelucrării muzicale a comediei lui Shakespeare Love's Labour's Lost. Romanul Doctor Faustus este saturat de motive shakespeareene; în viața intimă ca și în compozițiile lui Adrian sunt inseparabil încorporate ecourile lumii lui Shakespeare. „Piesa lui Shakespeare face parte din «chestie». E cuprinsă în cercul magic — și în juru-i, tumultul lumii”, scrie Thomas Mann, referindu-se la Love's Labour's Lost, și, citând mai târziu două versuri din aceeași comedie: „Their form confounded makes most form in mirth; / When great things labouring perish in their

birth" („Și-ncurcatele forme ale unei glume bune formă iau, / în clipa-n care al strădaniilor rod e lepădat"), își aduce aminte de sceptica lui precizare din jurnalul intim: „Primul vers s-ar putea potrivi lui Iosif, al doilea lui Faustus." În ceea ce-l privește pe Adrian, interesul său pentru Shakespeare este înrudit cu cel pe care-l resimte față de Beethoven: titanismul predecesorilor el îl interpretează ca fiind o formă de damnare, asemănătoare cu a sa proprie. Thomas Mann a fost în stare să descopere egocentrismul și răceala lui Goethe însuși — de ce ne-ar surprinde tentativa sa de a găsi în opera unui alt mare umanist idei favorabile antiumanismului? Alarma o dă din nou Serenus Zeitblom, bucuros de entuziasmul prietenului său, dar și neliniștit de materialul asupra căruia s-a oprit alegerea acestuia — „totdeauna zeflemisirea excrescențelor umanismului mă amărâseră pentru că până la urmă împroașcă și umanismul însuși de ridicol". Această piesă de tinerețe a lui Shakespeare îl interesează pe Adrian Leverkuhn tocmai fiindcă recunoaște, sau dorește să recunoască, în ea o satiră a culturii, o „caricatură a umanismului", un sistem de idei comice în care noțiunile de „educație" și „barbarie" joacă un rol atât de straniu prin ambiguitatea lor. Compoziția alcătuită pe această temă este o muzică severă și filigranată, un ingenios și grotesc complex auditiv. Cine s-a săturat de democratismul romantic și visează o artă pentru artă și pentru artiști, „ar fi fost captivat de acest ezoterism centrat pe sine însuși, perfect glacial — care însă, ca ezoterism în sine, se autozeflemisea, în spiritul piesei, sub toate aspectele, se parodia, exagerându-se, și asta picura, în încântare, un strop de tristețe, un grăunte de disperare".

Adrian compune lieduri pe versuri de Verlaine și William Blake, ale acestuia din urmă pline de fantome, coșmaruri și viziuni înfricoșătoare. Muzica sa se îndepărtează treptat de

184

Ion Ianoși

orice element pictural, vizual, figurativ. El care inițial nutrea o încântătoare pasiune pentru lumina ochilor — fereastra sufletului omenesc — și va invoca des strălucirea ochilor negri și albaștri, ochii Măriei Godeau, ai lui Rudi Schwerdtfeger, ai lui Nepomuk Schneidewein, nu mai recunoaște acum puterea lor de percepere a lumii înconjurătoare. Acum visează o artă exclusiv și în mod absolut auditivă. Această artă devine ținta sa

supremă, „împreună cu pasiunea intelectuală pentru o ordine riguroasă, pentru linearismul flamand”. Leverkiihn compune treisprezece cântece pe versuri de Clemens Brenta- no, în care dă frâu liber ironiei la adresa tonalității, a sistemului temperat, a muzicii tradiționale însăși, pornind de la cântul infantil și popular, ca să evadeze în sfera halucinațiilor romantice. La sfârșitul anului 1910, în celebrul și controversatul capitol al XXII-lea, în discuția cu prietenul său, Adrian Le- verkiihn susține teoretic sistemul constructivismului dodecafonic; iar în 1912, în timp ce-și definitivează în Italia partitura de inspirație shakespeariană, compozitorul este supus încercării faustice: apariția Diavolului, chemat și generat de propriul său suflet neliniștit, determină o cezură care opune două epoci distincte din viața și opera sa.

De-acum înainte, Leverkiihn va petrece optsprezece ani în chilia sa din Pfeiffering, îngrijit de doamna Else Schweigestill, de fiica ei Clementina, ca și de doamnele Meta Nackedei și Kunigunde Rosenstiel, admiratoare sincere, dar neinițiate, ale talentului său; în sihăstria lui îl va urma și câinele Kasch- perl-Suso, urmașul lui Praestigiar, care-l însoțea pe Mefisto, în poveștile populare despre Faust. A doua jumătate a vieții lui Leverkiihn este lipsită aproape total de evenimente exterioare. O seară petrecută în cercurile artistice miincheneze sau la un concert, o excursie până la castelul regelui Ludovic al II-lea, Linderhof (întâlnit și în Alteță regală), o călătorie la Ziirich sau Viena; după care este intercalat un neașteptat episod excentric de viață severă a pustnicului, douăsprezece zile petrecute în Ungaria, împreună cu violonistul Rudi Schwerdtfeger, pe domeniile doamnei von Tolna, cea care exercita asupra compozitorului un discret mecenat. În 1923 sihastrul primește vizita agentului internațional Saul Fitelberg, impresar al câtorva artiști proeminenți. În cursul unui monolog construit ca o cascadă asurzitoare în mai mult trepte (ne amintim de un monolog asemănător, al lui mynheer Peeperkom, pe care zgomotul unei cascade adevărate îl înăbușise odinioară), Thomas Mann - Temă

185

Fitelberg caută să-l convingă pe veneratul „maître Le Vercu- ne” să iasă din neînțeleasa lui izolare și să vină la Paris, unde, cu voia lui, impresarul perfect, va fi lansat pe orbita gloriei. „[...]

scena simbolică a ispitirii solitudinii prin atragerea în «lume» [...]” se desfășoară într-o manieră originală și estetic consecventă: Leverkuhn ascultă fără să scoată un cuvânt perorația pe care trimisul „lumii” o rostește pe un ton avântat; Fitelberg își dă singur seama de eșecul misiunii sale și, deși personaj prin excelență comic, caricaturizat, face înaintea de Elecare o revelatoare constatare: „Germanii [...], cu naționalismul, cu mania lor de a se socoti fără seamăn pe lume, cu ura lor față de aliniere și egalizare, cu refuzul de a se lăsa incluși în lume și de a se conecta societății, — se vor nenoroci prin aceasta ei înșiși, se vor nenoroci într-o manieră autentic evreiască, je vous jure.” (Tocmai acest pasaj este omis, probabil dintr-o „neglijență tipografică”, din câteva ediții succesive ale traducerii românești.) Saul Fitelberg găsește că în viața lui Leverkuhn totul este „enormement caracteristique” : „Ah, ça c'est bien allemand”, de pildă „[...] cette maison pleine de dignité avec son hotesse maternelle et vigoureuse, madame Schweige-still!”. („[...] casa aceasta plină de demnitate, și stăpâna ei atât de maternă și viguroasă, doamna Schweige-still!”) în acest mediu „bien allemand”, chiar „boche” (Clavdia Chauchat îi spusese același lucru și tot în franțuzește lui Hans Castorp), se nasc, rând pe rând, compozițiile lui Adrian Leverkuhn, care rămân aproape necunoscute publicului, pentru că de fapt nici nu au fost destinate unui public, pentru că, după cum o mărturisește Adrian, e suficient ca o lucrare să fie auzită o singură dată, de către compozitor, la conceperea ei.

Mai întâi, Leverkuhn revine la versurile lui William Blake, completându-le cu imnurile lui Keats și odele lui Klopstock, pe care de asemenea le transpune muzical. Apoi se expulzează brusc în infinitul cosmic, inventând o călătorie fantastică spre adâncurile nepătrunse ale oceanului — acompaniat de misteriosul mister Capercailie — și spre inima sferelor cerești, pe care doar astrofizica încearcă să le atingă. Acest intermezzo straniu are multe corespondențe în opera lui Thomas Mann. Bătrânul Leverkuhn fusese și el tentat să „speculeze elementele”, ca și Hans Castorp în discuțiile cu doctorul Behrens despre tainele naturii și ale organismului, sau în halucinanta sa călătorie prin munții înzăpeziți pe care-i confundă

cu singurătatea nesfârșită a mării și cu bolta imensă a cerului înstelat. Și nu amintește oare discuția, pe care profesorul Kuckuck o va purta în drum spre Lisabona cu Felix Krull, de improvizațiile libere ale lui Adrian în fața lui Serenus Zeitblom? Raportul dintre natură și umanitate, dintre interesul pentru legile care guvernează cosmosul și cele care stăpânesc destinul omului îl preocupă continuu pe scriitor; el susținea îmbinarea armonioasă a acestor preocupări și denunța pericolul antagonizării lor. În opera sa întâlnim nu o dată umaniști care se tem de natură, învinuind-o de o criminală indiferență față de om, de o răceală ucigătoare cu care nu se pot împăca sentimentele și idealurile nobile. Doamna Rosalie von Tummler va avea încredere în natură și va fi înșelată de ea: vitalitatea tinerească redobândită pe neașteptate se va dovedi a fi de fapt efectul bolii!

Thomas Mann este conștient de însemnătatea hotărâtoare a științelor naturii în epoca noastră, urmărește cu interes progresele acestor științe, optează pentru îmbinarea strânsă a învățământului filologic cu cel real (de pildă în cuvântarea Humaniora și umanismul); și totuși nu-și poate înfrânge o oarecare aprehensiune a literatului tradițional, parodistic accentuată în cazul lui Serenus, față de forțele oarbe ale naturii, forțe neînsuflețite și „necurate”. Leverkiihn, ca pe vremuri și tatăl său, se interesează de natură pentru că o simte rece, insensibilă, înstrăinată de tot ce-i omenesc, în plus supusă unor inextorabile și mistice legi. În singuratul compozitor visează lumi absolut izolate de lumea noastră, „din domeniul monstruozi-tăților extraumane”, scufundate într-o tăcere absolută, într-o perfecțiune sferică. În Iosif și frații săi imaginea sferei universale, exactitudinea geometrică, fuseseră subordonate unui ideal umanist viu; în Doctor Faustus ele sunt simbolul unei glaciale dezumanizări! Fantezia lui Adrian Leverkiihn, care speculează cu bilioane de kilometri și sute de mii de ani-lumi-nă i se pare lui Serenus Zeitblom un atac la adresa rațiunii, semănând a „bazaconie diavolească”. Naratorul nu știe că toate aceste excursii închipuite îi sunt necesare lui Adrian pentru a compune — la sfârșitul anului 1913 și începutul celui următor — simfonia sa într-o singură mișcare, fantezia orchestrală Minunile universului. Cosmica muzică astfel dobândită va confirma însă pe deplin temerile sale: „Caracterul și substanța portretului

orchestral al Universului, durând vreo treizeci de minute, e sarcasmul — un sarcasm ce nu face decât să confirme opinia mea exprimată în cursul convorbirii, și anume: gândurile despre incomensurabilul extrauman nu sunt o hrană pentru pietate; o răutate satanică, elogi ambigui de farsor, părând a se adresa nu numai înspăimântătorului mecanism de orologerie universală ci și mediului în care acest univers se reflectă, se repetă: în muzică, în cosmosul sunetelor, și faptul acesta și-a avut partea lui de contribuție, de loc neglijabilă, la învinuirea adusă artei prietenului meu, de a fi, în fond, o virtuozitate antiartistică, o blasfemie, o nelegiure nihilistă."

În timpul războiului, Leverkiihn compune o suită de piese grotești și dramatice pentru păpuși, inspirate din medievalele *Gesta Romanorum*. Motivul râsului sardonice, conturat de la începutul romanului, capătă acum o pondere hotărâtoare. Pe vremea conflagrației mondiale, Leverkiihn făurește o lucrare comică: răsturnarea valorilor probează o încercare de refugiu, dar corespunde și unor tentative din epocă și din arta epocii de a se distanța de tragicul dominant în război. Comicul, parodia, râsul sunt în *Doctor Faustus* atributele diabolice ale lui Adrian și ale muzicii sale, simptomele certitudinilor năruite, ale relativismului și scepticismului. Batjocura ca travesti al incertitudinii artelor — iată formula estetică leverkiihniană în timp ce prelucrează *Gesta Romanorum* și, într-o măsură, a lui Thomas Mann însuși, care, la rândul său, se va lăsa inspirat de iscusita povestire Nașterea prea-fericitului papă Gregorius din aceeași carte medievală, prevestitoare timpurie a romantismului. Reconstituind în *Observații la romanul „Alesul”* (1951) genealogia mitului gregorian, autorul considera cartea sa *Der Envähnte* „o operă târzie în toate sensurile, nu numai în ce privește vârsta făuritorului, dar și ca produs al unei epoci târzii, care își desfășoară jocul cu bătrânească venerabilitate (mit *Alt-Ehrwürdigen*), cu o îndelungată tradiție". Numindu-se pe sine „un întârziat, unul dintre cei din urmă, unul care încheie șirul” („*ein Spätgekommener und Letzter, ein AbschlieSender*”), în stare să recapituleze întreaga mitologie europeană și să încheie o tendință estetică veche de câteva secole, romancierul se descrie ca fiind un spirit artistic înrudit cu Adrian Leverkiihn. Deosebirea e totuși enormă: Leverkiihn are un geniu distructiv, nihilist, care vrea să dinamiteze întreaga artă, conștiința

tradițională în întregimea ei, pe când Thomas Mann își asumă o menire edificatoare, știe să construiască, să desăvârșască o acumulare seculară de valori. Conștient de criza culturii, de faptul că el însuși se află la capătul

188

Ion Ianoși

unui drum, după care e posibil ca arta să ia o altă direcție, scriitorul-patriarh, cuprins de tristețea și de resemnarea bătrâneții, își reamintește linia dublă trasă sub arborele genealogic al familiei Buddenbrook, după propriul său nume, de către micul Hanno, cu explicația dată apoi tatălui său dojenitor: „Credeam... credeam... că nu mai urmează nimic...”; el știe să fie înțelept, să neutralizeze acidul scepticismului și al ironiei în licoarea binefăcătoare a artei vii, să lupte până la capătul puterilor în apărarea omului, nu împotriva lui.

„Cel căruia i-ar izbuti o străpungere, din răceala spirituală într-o lume temerară a noilor simțăminte, acela ar trebui numit eliberatorul, mântuitorul artei.” Adrian reușește tocmai această „străpungere” — la care se fac dese referiri și în legătură cu tentativa germană de ieșire în lume prin război —, dar muzica sa rămâne mărturia dispariției perspectivelor, o muzică a disperării, a morții, o expresie și un semn al decăderii. Dovezile supreme în acest sens sunt tocmai operele sale mari, cele care-i asigură „nemurirea”, oratoriul Apocalipsis cum figuris și Lamentarea doctorului Faustus. Muzicologii pot aprofunda aceste lucrări imaginare, ele doar reprezintă expresia concentrată a unui univers muzical în care și-au topit ființa, potențându-1, compozitori, opere, curente și tendințe caracteristice muzicii secolului. [Gradul exact al corespondențelor și necorespondențelor dintre muzica atribuită lui Leverkiihn și cea cu adevărat existentă depășește cadrul — și competențele — eseului de față. Thomas Mann a generalizat faze importante din dinamica artelor, a supus unei pătrunzătoare critici dezagregarea estetică, dar, evident, în muzica avangărzii s-au acumulat și experiențe efectiv înnoitoare, în care rigurozitatea „matematică” s-a conjugat cu claritatea expozitivă caldă, în care tocmai integritatea morală a sentimentului a justificat spargerea tiparelor, în căutarea unor soluții formale noi. Altfel spus, nu toate curente și experiențele muzicale „radicale” ar putea fi subsumate „pactului cu Diavolul”, nici măcar toate cele

asemănătoare formulelor lui Leverkiihn. Însemnată, demonstrația lui Thomas Mann are totuși, în raport cu experiența occidentală a secolului, un caracter particular. Filiația artistică urmărită de romancier este doar una dintre „liniile” istoriei muzicii, după cum analiza „ideologiei germane” are și ea în vedere o anume continuitate, esențială, dar nicidecum unică. Dacă ne gândim însă la mobilurile și finalitatea romanului, dacă ținem cont de momentul istoric în care el a fost

Thomas Mann - Temă

189

elaborat și de țelurile urmărite de autor, îngroșarea liniilor și tentația extrapolărilor vor apărea pe deplin explicabile.]

Thomas Mann a rezervat descrierii oratoriului capitolul al XXXIV-lea, format, cum spuneam, din trei subcapitole alcătuind împreună o arhitectură unitară: întâi, o caracterizare a motivelor literare din care s-a inspirat compozitorul, apoi un intermezzo ideologic în care sunt stabilite relațiile acestei opere cu procesele dezvoltării istorice, în fine descrierea universului muzical propriu-zis. Geneza oratoriului este riguros explicată, scriitorul stabilește antecedentele și tendințele care s-au manifestat în paralel, cu incursiuni și în alte sfere culturale. Discuțiile din locuința domnului Sixtus Kridwiss sunt considerate de narator drept un comentariu, „de o impertinentă glacialitate intelectuală”, la oratoriu — și această corelare a artei aparent „pure” cu politica cea mai stringent actuală îl caracterizează, prin Serenus Zeitblom, pe însuși Thomas Mann.

Ca și discuția cu Diavolul, oratoriul fantastic este un prilej folosit de scriitor pentru a însuma și potența la maximum motivele și temele cărții, pentru a uni într-un singur șuvoi numeroasele fluvii ale povestirii. Compunându-1, Leverkiihn se simte ca Ioan Mucenicul în cazanul cu ulei. El descrie pe larg starea de extatică și chinuitoare inspirație pe care i-o prilejuieste lucrul la acest oratoriu și pe care o evocaseră și Hugo Wolf, și Nietzsche, și Mefisto. Numai muncind zilnic zece și mai multe ore în șir, sub șfichiul acestei febre mistuitoare și totodată dătătoare de mari bucurii artistice, reușește Le-verkiihn să-și desăvârșească titanica operă într-un timp record de câteva luni. Sursa principală de inspirație a lucrării este seria gravurilor lui Diirer din 1511 ilustrând Apocalipsa Sfântului Ioan Teologul. Încercând să descrie prima dintre aceste gravuri, Adrian

confundă — în mod semnificativ — vechiul Numberg cu Kaisersaschem. Suntem din nou în plină atmosferă de ev mediu german, în atmosfera isterizată din Kaisersaschem, Halle sau Liibeck, familiară din tinerețe lui Leverkiihn ca și lui Thomas Mann. În elaborarea infernalei viziuni muzicale asupra sfârșitului lumii, Adrian folosește o întreagă literatură apocaliptică, furnizată îndeosebi de creștinismul timpuriu și de cel medieval. Pentru a realiza climatul spiritual necesar propriei apocalipse, Leverkiihn frecventează asiduu imaginațiile grozave de la Diirer la Dante și la Judecata de apoi din fresca lui Michelangelo, de la misticele Mechthil-

190

Ion Ianoși

da de la Magdeburg și Hildegard de la Bingen la fanteziile creștinismului anglo-saxon despre lumea de apoi și lamentațiile lui Iezechiel. „S-apropie sfârșitul, iată-1, sfârșitul, s-apro- pie, vine! Răsare, se prăvale peste tine, tu ce locuiești acest pământ!" Cuvintele lui Iezechiel le pronunță în oratoriu martorul, recitatorul — după cum în Doctor Faustus le pronunță, în- tr-o formulare aproape identică, Serenus Zeitblom. Iosif repeta cu convingere magică formule străvechi, socotind că această reluare mitică poate ajuta lupta pe care o ducea întru apărarea vieții și a omului. Există însă și o mitologie a morții, a chinurilor fără de sfârșit, a celei mai întunecate disperări, și tocmai la ea apelează Leverkiihn acum, când sfera se rotise și zeii se transformaseră în diavoli. „Există, într-adevăr, o tradiție a Apocalipsei care furnizează acestor extatici viziuni și aventuri într-o anumită măsură gata elaborate — oricât ar părea, din punct de vedere psihologic privind, ciudat ca un om să aiureze azi după același tipic după care a aiurat altul înaintea lui, și să poți cădea în extaz nu după capul tău, ci împrumutând de la alții, după șablon."

Leverkiihn compune oratoriul în 1919; nu regăsim oare în această compoziție ecoul unor meditații sumbre, așternute pe hârtie cam în aceeași vreme de către un „apolitic"?! Înainte de a-și termina lucrarea, compozitorul se îmbolnăvește; oare Thomas Mann nu suferise el însuși o combustie la fel de intensă care-1 ținutise la pat înainte de sfârșitul mistuitoarei sale povestiri?! Ambiția lui Leverkiihn era să creeze un oratoriu care să nu fie numai o operă muzicală, ci expresia muzicii însăși,

istoria și esența ei, de la starea premuzicală, magică și ritmică, la stadiul celui mai avansat rafinament; dar oare Doctor Faustus nu a fost și el conceput ca o sinteză culturală și estetică, expresie concentrată a istoriei și spiritualității germane?!

Correspondențele dintre autor și erou sunt numeroase. Uneori ele sunt directe, alteori imaginea personajului nu este altceva decât copia negativă a creatorului său. Ideea lui Thomas Mann privind raportul dintre cultură și cult în demonstrațiile lui Kretzschmar și ale Diavolului, se transformase într-un argument iraționalist și fusese ca atare transpusă de către Adrian „pe note”. Critica nediferențiată a tradițiilor, distrugerea tuturor valorilor, destrămarea formei artistice, fundamentate teoretic de către Breisacher și Kridwiss, sunt ilustrate și desăvârșite „practic” de Leverkiihn: forma dramatică este înlocuită prin epic, drama muzicală se transformă în ora

Thomas Mann - Temă

191

toriu, în cantată; în cursul acestei metamorfoze dispare orice element psihologic sau individual caracteristic artei secolului al 19-lea, în schimbul unei rafinate barbarii „obiective” și „colective”.

Înrudirea estetismului cu barbaria, întrucâtva post-nietzscheană, caracterizează discuțiile filosofarde ale intelectualilor miinchenezi; dar aceeași înrudire ne-o relevă analiza oratoriului apocaliptic al lui Leverkiihn. Înnoirea muzicii religioase în vremuri profane comportă mari riscuri, după părerea lui Zeitblom, riscul de a contopi într-o dăunătoare entitate muzica înaltă și primitivismul magic. „Aici nu mă poate înțelege nimeni dacă n-a trăit, ca mine, în propriul său suflet, cum am trăit eu, învecinarea estetismului cu barbaria, estetismul deschizător de căi barbariei — cum am trăit eu, care am avut de îndurat această mizerie, firește, nu pornită din mine însumi, ci prin prisma prieteniei pentru un artist ce-mi era drag și se afla în mare primejdie.” Pentru a-și ilustra ideea, Zeitblom citează câteva procedee și pasaje din oratoriul lui Leverkiihn: hipertrofierea anticulturală și antiumană a rolului jucat de glissando-ul instrumental și vocal, de pildă „prescrisele glissandi de timpani” („Urletul, luat ca temă — ce oroare!”); degradarea vocii umane, obiectiv principal al ordinii sonore, marcând astfel întoarcerea la starea primitivă a ți-

Eătului sfâșietor; inversarea partiturii vocale și instrumenta-
instrumentalizarea corului și vocalizarea orchestrei, până la
dispariția graniței dintre om și lucru („ceva opriment, periculos,
malign"); exprimarea paradoxală a motivelor grave, înălțătoare
prin disonanțe, armonia tonală simbolizând lumea infernului, în
contextul dat, lumea banalității și a locului comun; introducerea
în scopuri necurate a diferitelor efecte tehnice (de difuzor!) și a
motivelor de jazz, grotesca îmbinare a procedeeelor stream-lined
cu arhaicul univers din Kaisers- aschem. Analiza oratoriului se
încheie printr-o idee estetică însemnată: identitatea structurală
dintre infern și paradis, dintre râsul diavolesc și corul îngeresc al
copiilor. Râsul straniu și oripilant se amplifică timp de cincizeci
de măsuri, um- flându-se într-un hohot triumfător și batjocoritor,
un tutti for- tissimo cu sincope și contratimpuri ritmici, cu lătrături,
zbierete, măcăituri, mugete, urlete, nechezături, pentru ca
infernala ilaritate să se transfigureze apoi într-un cor serafic, o
cosmică, glacială, sticloasă muzică a sferelor de un sublim
suprateres- tru. „Pasajele de oroare ascultate imediat înainte
sunt trans

192

Ion Ianoși

puse în indescrisibilul cor de copii într-un cu totul alt registru,
cu instrumentația complet schimbată, cu ritmul total
transformat; dar în muzica suavă, susurată a sferelor și îngerilor
nu e o singură notă care să nu-și aibă riguros corespondența în
râsul diabolic." Și Serenus conchide: „Ăsta-i Adrian Leverkiihn,
întreg. Asta-i muzica pe care o reprezintă el și în acest caracter
de voci stă semnificația ei profundă, calculul înălțat la rang de
mister."

Fundamentală remarcă, revelând esența dramei trăite și
sublimate în muzică! Ea ne explică motivele adânci și neîn-
tâmplătoare, pentru care Zeitblom își apără prietenul de învi-
nuirea de „barbarie", după ce el însuși demonstrase temeinicia
ei; ne explică sensul pledoariei sale care respinge ideea unui
artist „fără suflet", după ce propria sa analiză aplicată muzicii
leverkiihniene furnizase argumente în favoarea ei. Este vorba de
tainica identitate a contrariilor: Adrian Le- verkiihn e Mefisto și
Iisus în una și aceeași persoană, damnat și sfânt, neom și om!
înstrăinat de umanitate, el tânjește după valorile ei; scufundat în
beznă, dorește lumina; insensibil și rece, este în același timp

avid de dragoste. Râsul îi disimulează întotdeauna lacrimile amare, comedia pe care o interpretează e profund tragică. Și tocmai acest aliaj dintre demonic și sublim are o natură similară cu misterul identității dintre Adrian și Serenus. Umanistul raționalist este, prin întreaga sa formație, capabil să înțeleagă și iraționalismul dezumanizant. Totodată însă — și acest aspect nu poate fi lăsat la o parte — dușmanul omului are și el capacitatea de a vibra în fața grijilor și durerilor omenești, știe să mențină intactă, în timpul prăbușirii sale, comunicarea vie cu sufletele vii. Thomas Mann se amuză de tradiționalismul naiv al naratorului și se dezice de satanismul distructiv al eroului principal — dar îi înțelege, îi simpatizează, îi iubește pe amândoi, cu o dragoste de părinte care este și dragostea unui frate de suferință. Unilateral și tem, păstrând totuși trăsăturile modelului goethean pe care-l incarnează, Serenus este o ipostază a romancierului însuși, după cum o altă ipostază este Adrian, ale cărui suferințe și avataruri le cunoscuseră Schopenhauer și Nietzsche, Thomas Buddenbrook și Gustav Aschenbach. Adrian Leverkühn este noul Faust, simbolul tragediei germane — iar umanismul autentic nu poate să nu manifeste compasiune în fața unor tragedii autentice și a unor eroi cărora destinul le-a hărăzit cumplite suferințe.

Thomas Mann - Temă

193

Apocalipsis cum figuris a inaugurat ideea sfârșitului — Lamentarea doctorului Faustus o desăvârșește. Între aceste două opere se desfășoară perioada cea mai grea din viața compozitorului, din ce în ce mai cumplită, pe măsură ce clepsidra arată apropierea momentului inexorabil. Totul se petrece potrivit unei logici diabolice, căreia Leverkühn i se supune smerit și ale cărei legi el însuși le aduce la împlinire. Acesta este tocmai elementul care-l cutremură pe Zeitblom, și care constituie invenția romancierului: emisar al lui Mefisto, Leverkühn devine regizorul propriei sale tragedii, călăul rafinat al omului din el! Știind că orice tentativă a sa de întoarcere în paradisul pierdut al omeniei va eșua, el întreprinde totuși asemenea încercări, mai bine zis, tocmai de aceea le și întreprinde: paharul amar trebuie golit până la fund, iar adevăratul curaj îl îndeamnă să soarbă otrava picătură cu picătură. Autorul aplică aici formula „teatrului în teatru”, încredințându-i personajului său misiunea de a duce

verdictul la îndeplinire, iar acesta se achită de îndatoriri cu o consecvență care ne înfioară mai mult decât orice intervenție directă a Diavolului.

Leverkuhn știe că sentimentul prieteniei îi este interzis, dar cedează insistențelor lui Rudi Schwerdtfeger, îi compune Concertul pentru vioară (compromisul psihologic generează un compromis artistic: „apoteoză a muzicii de salon”, concertul este o lucrare hibridă, necaracteristică pentru maniera severă a maestrului), și pleacă împreună cu el la moșia doamnei von Tolna, lăsându-se chiar — culme a intimității — tutuit de acesta. Acest „tu” îi este fatal violonistului frivol: pătruns în- tr-un univers demonic, va fi nemilos strivit de mecanismul infernal. Povestea triumhiului Adrian Leverkuhn — Mărie Godeau — Rudi Schwerdtfeger reproduce întâmplări asemănătoare din viața lui Nietzsche, dar relevă îndeosebi o reminiscență shakespeareană. Leverkuhn nu se desparte niciodată de sonetele lui Shakespeare, în care zvâcnește drama celor trei personaje, poetul — iubita — prietenul; iar motivul „pe- țirii necredincioase” este prezent în mai multe piese, Cum vă place, Mult zgomot pentru nimic, Doi tineri din Verona. Cu o plăcere sadică, Adrian strecoară în discuții citate din aceste drame, pentru a-și pune apoi în aplicare planul, tot în spiritul repetiției mitice: îl trimite pe Rudi la Mărie Godeau să-i ceară mâna în numele său, știind că mesagerul nu va rezista ispitei de a intra în rolul îndrăgostitului, ceea ce va declanșa pe loc răzbunarea amantei lui Rudi, Ines Rodde. „Ceea ce face el cu

194

Ion Ianoși

Rudi, premeditat, la cererea Diavolului, este omucidere — și Zeitblom o știe”, comentează Romanul unui roman. De aceea Serenus consideră inutil să-l trezească pe Adrian în noaptea crimei.

Leverkuhn provoacă moartea prietenului său și se lipsește de dragostea fermecătoarei Mărie Godeau, în numele convenției încheiate cu Diavolul. Lovitura cea mai cumplită pe care și-o aplică este însă uciderea (prin dragoste!) a nepoțelului său, Nepomuk Schneidewein. Pentru prelucrarea acestui motiv, înrudit cu motivul sacrificării lui Isaac (sau cu legenda meșterului Manole), Thomas Mann transfigurează date autobiografice, luând drept model pentru figura micului Nepo pe

propriul său nepot, Frido. Acest copil încântător fusese una din marile bucurii ale scriitorului bunic, fapt atestat în multe scrisori, care mărturisesc totodată intenția lui de a închide în- tr-un înfricoșător simbol artistic chipul acestui băiețel atât de scump inimii lui. Romancierul are puterea de a cere unui medic să-i descrie cum se desfășoară moartea unui copil de aproximativ 5-6 ani, bolnav de meningită. Mai târziu el se va îngriji ca episodul respectiv din carte să rămână, până una-alta, necunoscut fiice sale, mama lui Fridolin, care ar fi putut recunoaște coincidența celor două planuri, artistic și real. Este, în- tr-adevăr, un exemplu de cruzime scriitoricească, dar și de supremă jertfă de sine, de sacrificiu pe altarul artei — ultima instanță care, în cazul unui creator, rostește sentința morală asupra unei asemenea comportări. Cele două capitole despre „copilașul lui Dumnezeu”, descriind puținele clipe sublime din existența lui Adrian și pedepsirea lui de către Diavol, aveau să se numere printre pasajele preferate ale autorului. Prin intermediul acestei figuri episodice, el a aprofundat sondajul lingvistic al romanului până la nivelul prelutherian, a introdus într-o poveste sumbră elemente poetice de o transparență ireală, luminând proza austeră cu scilipirile visului înaripat; și completând șirul referirilor shakespeareene, până atunci de o tonalitate ironică sau chiar batjocoritoare, cu feerica imagine a lui Ariei din Furtuna. Pentru acest intermezzo fericit și efemer din viața lui, Adrian trebuie să plătească un preț teribil: Nepo moare în chinuri groaznice, paralizia mușchilor oculari și scrâșnetul dinților împrumutând feței gingașe a copilului o expresie dementțială.

Acesta e momentul culminant al tragediei, momentul în care Leverkuhn — ca odinioară Ivan Karamazov — se răzvră

Thomas Mann - Temă

195

tește. Cuprins de remușcări pentru a fi lăsat copilul să vină la Pfeiffering, pentru a nu-și fi înfrânat nesăbuita dorință de a alătura destinului său infernal această ființă pură și ingenuă, Adrian clocotește de ură împotriva Diavolului care nu cunoaște îndurare și care, în furia sa animalică, strivește ființe plătând și nevinovate. Leverkiihn se răzvrătește împotriva lui Dumnezeu și a omului, împotriva tuturor virtuților recunoscute de umaniști (pentru el de-acum fariseice) și formulează, într-un lapidar schimb de replici cu Serenus Zeitblom, programul estetic al

întregii sale vieți, manifestul nihilismului artistic, consecință ultimă a activității sale distructive:

„ — Am găsit, spuse el. Nu-i dat să fie (es soli nicht sein).

— Ce să nu fie, Adrian?

— Ce-i bun și nobil, îmi răspunse, ceea ce se numește omenească, cu toate că-i bun și nobil. Cele pentru care oameni au luptat, citadele au fost luate cu asalt, profeți au proclamat triumfători, asta nu-i dat să fie. Trebuie luat înapoi. Eu voi lua înapoi.

— Nu te-nțeleg, dragul meu. Ce vrei să iei înapoi (zuriicknehmen)?

— Simfonia a noua, răspunse.

Și n-a mai scos o vorbă, deși am așteptat."

Astfel cititorul trăiește clipa delimitării ultime a valorilor: nefericitul Adrian Leverkiihn, pradă unei tulburări distrugătoare, îi declară un război necruțător lui Beethoven! Multă vreme el sperase să găsească un aliat în titanul muzicii, după cum dorise să se alieze și cu geniul teatrului; acum se dovedește însă că Beethoven și Shakespeare sunt amândoi de cealaltă parte a baricadei, printre iluștrii apărători ai idealurilor omenești, de viață, de pace. Leverkiihn se ridică împotriva acestor idealuri, scufundându-se în bezna morții. Simfonia a noua și Lamentarea doctorului Faustus constituie o teză și o antiteză, un simbol al opoziției între împărăția luminii și a întunericului, între Om și Diavol, pământ și infern, bucurie și deznădejde.

„Cât de straniu se leagă timpurile între ele, timpul în care scriu, cu cel ce constituie cadrul biografiei pe care o scriu! Pentru că anii din urmă ai vieții spirituale a eroului meu, 1929 și 1930, cei doi ani următori proiectului său eșuat de căsătorie, pierderii prietenului și răpirii minunatului copil ce venise la el, fac parte din perioada de ascensiune și de întindere a relelor ce-au pus apoi stăpânire pe țară și-acum o prăbușesc în

196

Ion Ianoși

sânge și flăcări." Notate de Serenus Zeitblom la 25 aprilie 1945, iar de Thomas Mann într-una din ultimele zile ale anului următor, aceste cuvinte ne introduc în lumea cantatei simfonice pe care Leverkiihn a compus-o în anii intrării Germaniei sub zodia nazistă, răspunzând ca un ecou acestei zguduitoare epoci.

Două săptămâni i-au trebuit romancierului pentru capitolul

cantatei, dacă nu ținem seama de refacerea ulterioară a finalului său, după sfatul muzicologului Adorno; două săptămâni în care Thomas Mann se transpune în ambianța potrivită, recitește Amintiri din Casa morților și (pentru a câta oară?) Ecce homo, audiază Simfonia a noua și caută neliniștit să scruteze viitorul Germaniei. Acest titanice „lamento”, a cărui audiere imaginară durează un ceas și un sfert, descris în numai câteva pagini, reia și desăvârșește motivele fundamentale ale întregii cărți, cel mai important dintre ele fiind reușita „străpungerii” vizate de Adrian din (și prin) construcția intelectuală rece într-o nouă expresivitate emoțională. Este unica sa reușită în acest sens, plătită cu sânge, cu un zbucium de o viață, o victorie care a devenit posibilă numai pentru că „aici cu o lamentare avem a face, cu o neconținută, ineputabilă, la nesfârșit accentuată lamentare din cel mai dureros gest Ecce homo”, pentru că strigătul sfâșietor și izvorât din adâncuri — „de profundis” —, acest „Lasciatemi morire”, lăsați-mă să mor, atât de intensiv, nu poate să fie decât expresia unui sentiment viu. Cel care a știut să înlocuiască hohotul de râs al infernului cu îngerescul cor de copii, reușea acum să realizeze pătratul magic atât de mult visat: trecerea din cea mai severă necesitate în imperiul libertății, din organizare în expresivitate, din batjocura distantă în plânsul omenesc.

Thomas Mann condamnă și absolvă totodată: „o lamentare de proporțiile gigantice ale acesteia”, acest cânt de doliu este antipodul Simfoniei a noua, dar un antipod tragic. Totul trece în negare, în motivul „Ah, nu trebuie să fie!”, în „luarea înapoi” a tot ce este bun și nobil, dar nu într-o negare veselă și cinică, așa cum ar profera-o Felix Krull. Prorocirea sfârșitului se transformă într-o nesfârșită tânguie a unui suflet sărman, lovit de soartă, ca nimeni altul chinuit. „Pentru că mor ca un creștin și rău, și bun”, cuvintele vechiului Oratio Fausti ad studiosos (Cuvântarea lui Faust către studenți) devin tema generală dintr-o „lamentare gigantică cu varia- țuni — înrudită, ca atare, negativ, cu finalul Simfoniei a noua

Thomas Mann - Temă

197

și variațiunile ei pe tema bucuriei Moartea artistului rău și bun în același timp este momentul regăsirii umanității, după pierderea ei totală. Nu este vorba de nici un miracol în acest lung șir de

paradoxuri, pe parcursul cărora nihilismul extrem se anihilează și pe sine, iar Mefisto se transformă în Hristos, în Dumnezeu care deplânge sfârșitul crea- țiunii sale („Nu asta am vrut eu!") — dacă intensitatea unei dureri în stare să răscumpere toate păcatele nu e totuși un miracol. Da, Leverkiihn trebuia să „ia înapoi" lumina și căldura, dar aceasta nu este vina ci nenorocirea lui, pe care el însuși o consideră nenorocire. Da, el a trebuit să-i opună lui Beethoven și lui Goethe, lui Shakespeare și lui Tolstoi, o artă a negării, a disperării, a neantului, dar nimeni nu suferă mai chinuitor decât el însuși de pe urma misiunii îngrozitoare care i-a fost încredințată de o epocă îngrozitoare. Această suferință — susține Thomas Mann — reprezintă tocmai puntea pe care spiritele damnate, Dostoievski și Nietzsche, Kierkegaard și Kafka, se pot reîntoarce la umanitate. De aceea își permite scriitorul un ultim paradox, mult invocata cadență poetică prin care se încheie capitolul și în care reapare „speranța dincolo de deznădejde" („die Hoffnung jenseits der Hoffnungslosigkeit") — „ca o lumină în noapte" („als ein Licht in der Nacht").

Acest acord final era indispensabil, fără el existența ar fi ajuns insuportabilă. Nu se poate trăi fără speranță. Thomas Mann știa acest lucru mai bine decât oricine altul, îl știa de mulți ani; și îl resimțea dureros Serenus Zeitblom, în mijlocul ruinelor patriei sale. „Au fost ani — îi auzim glasul — în care noi, copiii temniței, visam un imn al triumfului, Fidelio, Simfonia a noua care să celebreze zorii eliberării Germaniei — al eliberării ei de către ea însăși. Acum nu ni se mai poate potrivi decât un altul și pe-acela îl vom cânta din adâncul sufletului: lamentarea fiului iadului, omenească și divină lamentare, iz- vorând din subiectiv, dar extinzându-se neconținut, cuprinzând întregul cosmos, cea mai înspăimântătoare lamentare ce-a fost vreodată cântată pe-acest pământ." Lamentarea doctorului Faustus este cantata funebră scrisă pentru Germania — dar tocmai de aceea ultimul sunet îndoliat, „expirarea îndoielii nu mai e aceeași, și-a schimbat înțelesul, licărește ca

o lumină în noapte", ca simbol al încrederii în Germania, al convingerii că Diavolul se va întoarce în infern singur, fără sufletul mult încercat al acestei națiuni care, după amarnice

suferințe, va putea începe să trăiască o viață nouă, netenebroasă.

Oricât de aspru ar fi judecat Thomas Mann poporul său, pe cugetătorii și artiștii germani — pe Adrian Leverkiihn, dar și pe sine însuși —, el n-a pierdut, n-a putut pierde nici o clipă speranța în izbăvire. Germania lui Diirer, Bach, Kant și Goethe — Germania Ifigeniei, a lui Fidelio și a Simfoniei a noua, va supraviețui nazismului și rasismului. În răspunsul amplu dat lui Walter von Molo, la 7 septembrie 1945, el respingea indignat „ideea că dracu' a luat Germania în chip definitiv”; și își reafirma astfel convingerea după care Germania nu poate fi identificată cu scurtul și întunecatul episod purtând pecetea infamantă a lui Hitler, nici cu era bismarckiană a Reichu- lui, nici măcar cu perioada de două sute de ani așezată sub semnul lui Frederic cel Mare, și tocmai pentru că o asemenea identificare nu este posibilă, Germania va găsi cu siguranță forța de a se reconstrui pe sine însăși în spiritul unui „umanism social”, pe care scriitorul îl vedea ca depășind cu mult „democrația burgheză” tradițională. Cu această speranță se încheie și prelegerea Germania și germanii; ea este totodată unul din motivele emisiunilor radiodifuzate Ascultători germani!, alături de ideea că germanul nu este nici diavol, nici înger, ci om, care va trebui să învețe să trăiască din nou între oameni. „Îngrozitor de grele și de anihilante au fost prejudiciile aduse numelui de german — spunea publicistul la încheierea acestor emisiuni, pe 10 mai 1945 —, și puterea a fost pierdută. Dar puterea nu e totul, nu e nici măcar principalul [parcă l-am auzi pe Iosif, la capătul drumului său, luminându-și frații — n. n.], iar demnitatea germană nu a fost niciodată pur și simplu atributul puterii. Germanii au mai dobândit și altă dată, și vor mai dobândi și de acum înainte, atenție și admirație, printr-o contribuție umană, prin spiritul liber.”

Cadența finală a capitolului consacrat Lamentării doctorului Faustus aprindea o lumină în noapte, înfăptuia minunea dincolo de hotarele credinței. Ideea revine textual în ultimele cuvinte ale naratorului din epilogul romanului: „Când oare, din paroxismul unei disperări fără scăpare, vor miji — miracol incredibil — zorile speranței? Un om însingurat își împreunează mâinile și rostește: Fie-i Domnului milă de sărmane voastre suflete, prietenul meu, patria mea.”

Doctor Faustus este o altă „lamentare a doctorului Faustus”, un roman despre muzică, dar și un roman muzical, o can

Thomas Mann - Temă

199

tată tragică, un sfâșietor cântec de jale, un lung șir de variațiuni pe tema plângerii. Adrian Leverkiihn și Thomas Mann au compus fiecare câte un Parsifal al vieții lor, câte o „operă a sfârșitului”. „Simțeam foarte bine că romanul meu trebuie să sfârșească prin a fi ceea ce povestea, și anume muzică constructivă”, mărturisește Romanul unui roman; iar scrisoarea către Theodor W. Adorno din 30 decembrie 1945 accentuează aceeași constatare: „[...] relațiile mele cu muzica au un oarecare renume, m-am priceput întotdeauna să fac muzică în literatură, m-am simțit pe jumătate muzician, am transpus în roman tehnica țesăturii muzicale

„Muzica în literatură” este temelia esteticii lui Thomas Mann. Până la Doctor Faustus, ne-au furnizat dovezi în acest sens Moartea la Veneția, Muntele vrăjit sau Lotte la Weimar. Unica excepție părea să fi fost Iosif și frații săi. Tetralogia este într-adevăr cartea cea mai plastică, mai vizuală și mai palpabilă, a povestitorului, cu o pondere relativ mare a elementului descriptiv, o modelare sculpturală a caracterelor, în spiritul clasicismului antic. Iosif este deseori și amănunțit descris, Leverkiihn niciodată; pe Iosif îl vedem, pe Adrian doar îl auzim. Obsesia ochilor negri și albaștri de care compozitorul este urmărit toată viața nu reprezintă decât tot un motiv „muzical”, de coloratură erotică; iar curajul scriitorului de a introduce în carte un personaj care nu apare niciodată la modul propriu, doamna von Tolna, își are semnificația lui. Mut-em-enet ne încântă prin concretețe, prin expresivitatea plastică a ființei sale; Clavdia Chauchat, ca și majoritatea personajelor feminine din Doctor Faustus, se pot în bună măsură dispensa de asemenea atribute. Întâlnindu-i, i-am putea ușor „recunoaște” pe Iacob sau pe Iosif; pe Hans Castorp ori pe Adrian Leverkiihn ar trebui, în schimb, să-i regăsim într-o atmosferă spirituală și o tonalitate anume.

Și totuși, delimitările de acest fel se dovedesc până la urmă rigide, inexacte. Dominanta muzicală nu exclude plasticitatea, iar cartea în care elementul plastic este cel mai evident se dezvoltă în cele din urmă tot ca „muzică literară”. Să ne amintim ce rol hotărâtor acordă tetralogia visului, simbolului, subtex-

tului, parabolei, să ne amintim de construcția simfonică a prologului, a discuțiilor dintre Mut-em-enet și Putifar, dintre Iosif și Amenhotep, de extraordinara „linie muzicală” (tempo, tonalitate, gradații, armonii, contrapuncte) prin care se dezvăluie funesta dragoste a frumoasei Mut-em-enet.

200

Ion Ianoși

Muzicalitate are la Thomas Marin și dialectica ideilor — „jocul” cu motivele, trecerile de la realitate la vis și înapoi, simbolurile și aluziile, ascunsele și complicatele rime din interiorul țesăturii artistice, poetizarea prozei. Muzicalitate înseamnă contrariul descriptivismului static, al linearelor rezolvări prin „da” sau „nu”, înseamnă un permanent flux și reflux al ideilor, o dinamică a sentimentelor, a trecerilor imperceptibile dintr-o stare în alta, o corelare și o întrepătrundere a caracterelor, înseamnă înlocuirea prezentului cu trecutul sau a acestuia cu viitorul, înseamnă o legătură organică între martiriu și renașterea vieții. Gândirea mitică a eroilor tetralogiei este muzicală. Iacob vorbește în teze și antiteze, în gânduri cu rimă și aluzii îngemănate, în adâncul infernului cugetările lui Iosif sunt organizate muzical, într-o armonioasă melodie executată pe mai multe voci. Autorul ne dezvăluie meditațiile eroului din timpul celor șaptezeci și două de ore ale captivității în fântână ca pe o miraculoasă împletire a vocilor de sus, de mijloc și de jos. La fel în Egipt, „substanța muzicală a vieții sale sufletești” o compuneau mai multe „motive de vis”: motivul „dispariției”, al „înălțării”, al „aducerii după sine”, căruia i se opune, la rândul său, motivul groazei lui Iacob față de țara pierzaniei — pentru ca din contrast să se nască o superioară consonanță, „neliniștitor de frumosul motiv al revederii” dintre tată și fiu.

„Este admirabil și măgulește spiritul, cum se ordonează, în această istorie, frumoasele corespondențe și cum o întâmplare se împlinește în replica sa.” (în original rima e și lexicală: „[...] ein Stiick in seinem Gegenstiicke erfiillt”.) Armoniile tetralogiei sunt emise parcă de o uriașă orgă, se rostogolesc maiestuos și se împlinesc într-o monumentală construcție. Laitmotivele romantice ale lui Richard Wagner sunt aici integrate într-o monumentalitate clasic-barocă apropiată de cea a lui Johann Sebastian Bach; iar Iosif, făuritorul viselor și al gândurilor împletite în sfinte jocuri, ne apare drept un iscusit muzician,

precum „muzician" fusese Hans Castorp, un compozitor, precum compozitor va fi Adrian Leverkiihn!

Autorul are dreptate: el a urmărit întotdeauna muzica în literatură, iar Doctor Faustus sau Alesul nu sunt decât ultimele și cele mai evidente dovezi. Biografia lui Adrian Leverkiihn este construcție muzicală, cum sunt și aventurile lui Hans Castorp în Muntele vrăjit. Asemenea unui nou Faust ori al unui posibil roman despre Nietzsche, este tot o repetare rnit-

Thomas Mann - Temă

201

că, după cum a reprezentat și pentru Thomas Mann un prilej de revenire în atmosfera unor universuri niciodată uitate. Ce altceva dacă nu „clișee mitice" sunt, de pildă, citatele cu care e împânzit romanul? Retopirea unor fapte, date, idei cunoscute într-un rezultat artistic inedit nu este altceva decât o reluare în spiritul mitului a unor teme eterne, iar tehnica montajului folosit urmărește un vădit efect muzical, încântarea urechii avertizate la auzul unor variațiuni noi pe teme vechi. „Je prends mon bien ou je le trouve" („îmi iau bunurile de unde le găsesc"), își repeta Thomas Mann cuvintele lui Moliere, și făcea aceasta din motive de principiu, de dragul unor idei precise.

Nietzsche nu este niciodată amintit în roman, dar referirile la biografia lui, la simptomele bolii de care suferea, ca și citatele din cărțile și scrisorile lui sunt numeroase. Adrian o cere în căsătorie pe Marie Godeau prin intermediul prietenului său, așa cum procedase Nietzsche, așa cum se întâmplă în piesele lui Shakespeare, și el se amuză citând aceste din urmă surse. Doamna von Tolna este „copia" doamnei von Meck, Ijrietena și adoratoarea nevăzută a lui Ceaikovski. În lecțiile ui Wendell Kretzschmar numele lui Th. Wiesengrund-Ador- no, care l-a ajutat mult pe Thomas Mann în elaborarea romanului, circulă sub forma unui cifru, după cum Adrian încifra- se în compozițiile sale simbolica Hetaera esmeralda. Lucrările lui Leverkiihn, inventate de scriitor, sunt prezentate publicului de către dirijori reali: simfonia cosmică^ de Bruno Walter, oratoriul apocaliptic, de Otto Klemperer. În carte figurează, într-o voită dezordine, nume fictive și adevărate, în monologul lui Saul Fitelberg sunt amintiți James Joyce, Pablo Picas- so, Ezra Pound, Jean Cocteau, Eric Satie...

Scopul originalei tehnici a montajului este prin excelență

muzical, apropiat procedului mitic al tetralogiei: acela de a stabili un subtil și labil raport între real și iluzie, de a permite lunecarea de la adevăr la poezie și înapoi, de a insufla operei întregi un caracter visător și simbolic. „Citatul în sine are ceva specific muzical, în ciuda aspectului său mecanic care-l caracterizează, dar, în afară de asta, e o realitate transformată în ficțiune, ficțiune ce absoarbe realitatea, un straniu, himeric, fermecător amestec de sfere.”

Muzical este procedeul mixturilor estetice, dizolvarea tragicului în comic și din nou întoarcerea la o tonalitate tragică, împletirea supremei gravități cu ironia, cu permanenta paro

202

Ion Ianoși

diere și autoparodiare a eroilor și a autorului însuși. Muzicală este ideea de a înlocui succesiunea lineară a temelor și explicarea lor consecutivă prin enunțarea întregului complex de motive din prima clipă și aprofundarea lor în cursul unor permanente reveniri în spirală. Această construcție este specifică lui Thomas Mann, care în fiecare capitol reunește din nou și din nou, aprofundându-le, perspectivele de ansamblu. Recomandarea scriitorului de a citi Muntele vrăjit de două ori este valabilă într-o măsură și mai mare pentru Doctor Faustus, al cărui început nu poate fi înțeles pe deplin decât prin prisma sfârșitului. Aș aminti în acest sens feluritele motive care apar din primele capitole ale romanului, dar pe care cititorul neavertizat încă nu le receptează ca atare: motivul râsului conexas celui al răcelii sufletești, motivul ochilor negri și albaștri, motivul mamei, motivul paralelismului dintre peisaje ș.a. în continuare, aceste motive sunt variate, conexasate, amplificate, întregite cu altele noi. În ultimă instanță, trebuie deci să cunoști cartea întreagă pentru a înțelege fiecare capitol în parte. Această situație, neobișnuită pentru un roman tradițional, devine axiomatică pentru o lucrare muzicală complexă și unitară, a cărei adevărată audiere începe de fapt din clipa unei noi audiții.

Discuția lui Leverkiihn cu Diavolul, acest singur capitol, al XXV-lea, rezumă în fond toate motivele, toate ideile, toate semnificațiile romanului, care, la rândul lor, au mai fost prezentate sintetic în capitolul al VII-lea, consacrat lecțiilor lui Wendell Kretzschmar. În cazul capitolului al XXXIV-lea, revelația e aceeași: din nou, caracterizarea oratoriului Apocalipsis

cumfiguris cuprinde întreg spectrul coordonatelor sociale, etice, artistice necesare înțelegerii tragediei lui Adrian Le- verkiihn și a Germaniei. Același lucru îl dovedește, în fine, capitolul al XLVI-lea, închinat cantatei finale a compozitorului, Lamentarea doctorului Faustus.

Structura romanului seamănă cu o spirală muzicală, în care dominantele revin adâncindu-se mereu. Repetarea aceasta în interior este legată de repetarea diverselor straturi exterioare, biografice sau istorice: Doctor Faustus ține să repete în același timp Casa Buddenbrook, Muntele vrăjit, Iosifși frații săi — și, pe un plan mai larg, Biblia, Divina comedie, Hamlet, Fa- ust, Frații Karamazov, Parsifal, Ecce homo.

La sfârșitul zbuciumatei sale vieți, Adrian Leverkiihn își adună prietenii, așa cum își adunase studenții și doctorul Fa-
Thomas Mann - Temă

203

ustus din cartea populară, pentru a le împărtăși îngrozitoarea taină a existenței sale. Având în față partitura operei de adio, Adrian rostește un cutremurător cuvânt de rămas bun, rezumat final al tragediei sale, care pune pe fugă invitații: asemenea fraților lui Iosif, ei au trăit în dramă, dar n-au priceput-o niciodată. Acest ultim cuvânt recapitulează pentru ultima oară, în spiritul miturilor, discuția cu Diavolul și întâlnirea fatală cu Hetaera esmeralda, anii de studenție din Halle, venirea la Leipzig și implicit la muzică, ideile despre criza artelor și „străpungerea” realizată de artist într-o creație înnoită, eșecurile în dragoste, în prietenie, în sentimentele paterne, visurile și coșmarurile care i-au răvășit sufletul, crima pe care indirect a făptuit-o și pedeapsa pe care a binemeritat-o. Această ultimă revenire pe spirala tragediei lui Leverkuhn realizează totodată o revenire pe spirala literaturii și a istoriei, de la infernul biblic și dantesc, prin straturile germane străvechi, până la haosul sufletului contemporan al acestei zbuciumate națiuni.

Diavolul s-a ținut de cuvânt: la capătul acestei cutremurătoare Oratio Fausti ad studiosos, adică exact după douăzeci și patru de ani de damnațiune, Adrian Leverkuhn își pierde rațiunea; și până în clipa morții sale, 25 august 1940, din geniul lui de odinioară nu mai supraviețuiește decât o mască neîn-suflețită, care-i amintește bunului famulus și prieten al său același „Ecce homo”. Peste istoria suferințelor lui plutește, ca o

târzie izbăvire, răscolitoarea melodie finală. „Dar, prieteni, atât cât eram de păcătos, ucigaș, dușman al omului, dedat la desfătări cu Diavolul, de muncit totdeauna am muncit, fără să țin seama de nimic, am creat fără hodină [...], fără somn, am trudit ca să făptuiesc opere grele, după cuvântul Apostolului: «Cine lucruri grele cată, greu îi va veni!»”

SUFERINȚĂ TÂRZIE

„În anii douăzeci ai secolului nostru, la Diisseldorf pe Rin, locuia o doamnă Rosalie von Tiimmler, văduvă de mai bine de un deceniu, împreună cu fiica ei Anna și fiul ei Eduard, ducând un trai confortabil, chiar dacă nu îmbelșugat.” Născută în luna mai, fiică a primăverii și altminteri, admiratoare a naturii și a neasemuitelor ei daruri, Rosalie întâmpină bătrânețea cu anxietate și iritare. Prin întreaga sa ființă femeie și mamă, ea resimte stingerea vitalității ca pe o nedreptate, o absurditate fiziologică, dar, dornică de echilibru, se supune legilor firii și își acomodează sufletul, resemnat, condițiilor trupești. În aparent armonioasa ei existență pătrunde însă un element distonant și o răvășește: tânărul american Ket Keaton, profesorul de engleză al lui Eduard și oaspetele din ce în ce mai dorit al casei Tiimmler. Văduva, care-și sărbătorește tocmai împlinirea celor cinci decenii de viață, se îndrăgostește de trimisul Lumii Noi, persoană în toate privințele mediocră, dar beneficiarul a numai douăzeci și patru de ani. Sentimentul acesta târziu ea îl salută ca pe un cadou neașteptat și nesperat al naturii, sublim în nefirescul și firescul său, o recucerire a tinereții pierdute, o întoarcere la izvoarele veșnice ale vieții. Marea sărbătoare a pasiunii o renaște pe Rosalie, întâi sufletește, apoi trupește. Materia și spiritul se armonizaseră în veștejirea lor, trebuiau deci să se înfrățească și acum, în clipa înfloririi! Dăruindu-se dragostei spontan, fără prejudecăți, eroina obține din partea naturii supremul privilegiu, care o făcuse pe Sara la vârsta de nouăzeci de ani aptă să-l nască pe Isaac. Rosalie von Tiimmler este fericită, pentru că se simte din nou femeie, în deplinul înțeles al cuvântului. Mirajul se destramă însă curând: vitalitatea ciclului, revenit pe neaștept

Thomas Mann - Temă

205

tate după întreruperea sa, nu fusese decât efectul unui cancer. Supremul semn al sănătății era doar expresia bolii. Natura iu-

bită, în a cărei înțelepciune și dărnicie Rosalie se încrezuse fără șovăire, a înșelat-o cu perfidie. Nobilul spectacol se dovedește a fi fost o farsă grotescă, prolog al implacabilei morți!

Tonio Kroger inaugurasе acel complicat univers de teme și motive poetice, pe care opt romane l-au desăvârșit în lărgime și adâncime, în tonalități multidimensionale. Exact o jumătate de veac mai târziu, acest cosmos intelectual se regăsește într-o incarnare laconică de adio, în povestirea al cărei subiect tocmai l-am rezumat — *Die Betrogene*, *Cea înșelată* (1953). Casa Buddenbrook îl precedase pe Tonio Kroger, iar Mărturisirile escrocului Felix Krull au fost încheiate (deși până la capăt n-au mai putut fi terminate) după *Cea înșelată*. După cum cel mai sugestiv preludiu a fost laconica povestire a tinereții, acordul final îl surprindem într-o târzie ipostază a aceleiași forme. Mă întorc, așadar, din împărăția masivelor construcții într-un domeniu mai aerian, și procedez astfel poate în primul rând din sentimentul pietății pentru simetriile îndrăgite de Thomas Mann, din dorința de a mă încadra în „cercul” operei sale, în a sa sferică „muzică a sferelor”, deși nici pitagoreică și nici mistic creștină. Încântă „jocul sfânt” al raportărilor și corespondențelor, pe care o viață întreagă l-a jucat artistul, farmecă arta lui de a se schimba și de a rămâne același, de a anticipa totul la început de drum și de a recapitula totul la capătul său.

Cea înșelată se desfășoară asemenea unui cvartet, în care vocile bărbătești au rolul secundar. Asemănător întru totul locotenent-colonelului von Tummler, decedat la începutul războiului într-un accident de automobil, Eduard „era puțin dotat pentru studiile umaniste, visând să devină inginer, ca să construiască poduri și șosele” — se afla adică în situația inițială a lui Hans Castorp, fără să simtă însă chemarea vreunui munte magic, incapabil de un catharsis purificator: el rămâne obligatoriu un figurant umil al dramei. Ket Keaton, de o vârstă cu el, modelat tot dintr-o materie practică și dură, pare a fi obținut o partitură mai de soi, însă proporțiile lui reale le restabilește curând însăși eroina principală a povestirii: „De el s-a folosit natura, ca să săvârșească o minune cu sufletul meu!” Tânărul american e un mijlocitor prozaic între lumi, un Hermes demonetizat, aducând a Felix Krull. Pentru muncile grele de acasă el folosește mânuși, are de aceea mâini fine, de aristocrat, în schimb la masă nu știe să se poarte; în colegiu îl

interesează atletismul și istoria, și tocmai această pasiune infantilă pentru atmosfera veritabil istorică, de preferință medievală, l-a îndemnat să rămână pe vechiul continent, anume în Germania, țara pe care o preferă între toate. Keaton este un incult pasionat de cultură, un vlăstar tânăr și viguros care ar vrea să se altoiască pe trunchiul îmbătrânit al Europei. Înstrăinat de patria sa adevărată, el nu se acomodează pe deplin nici celei deliberat adoptate, încearcă să fie o punte de legătură între ele, este un veșnic și instabil drumeț, un experimentator cu moralitate labilă, un ferment dubios, mai aproape de escrocii moderni decât de cei mitici, dăruiți astrului veșnic călător, Luna. Declanșând tragedia, chipeșul seducător renaște pe un teren inedit o situație adesea întâlnită la Thomas Mann. „Seducători” doar fuseseră la el atâția bărbați: Tadzio, Iosif, Felix Krull, Rudi Schwerdtfeger. De ce ne-am mira, surprinzând în trăsăturile victimei reminiscențe din Mut-em-enet, Madame Houpfle, Ines Rodde; sau, încrucișat, din Gustav Aschenbach?!

Rosalie von Tummler este ultima dintre eroinele autorului pe care întâmplări neprevăzute și dureroase le obligă să abandoneze cenușia lor condiție burgheză. Fiecare a întâlnit în calea ei o „Veneție”, fiecare a gustat din miracolul unui nou „Venusberg” și a cunoscut nebănuitele trepte ale acelei „înălțări” — fatale pentru Aschenbach, salutare pentru Castorp. Gerda Buddenbrook întâlnise muzica, Gabriele Kloterjahn — boala, Ines Rodde — patima, Charlotte Buff — geniul. Aventurile vieții lor le-au smuls de pe orbita rutinei și a banalității, le-au opus propriilor părinți și copii, mediului filistin în care crescuseră și căruia îi fuseseră parcă pentru veșnicie predestinate. Chinuitoarele alternative, confruntările pasionante, imperativul opțiunilor categorice le-au ruinat sau purificat înzestrându-le, oricum, cu personalitate. Prin criză ajunge și Rosalie o personalitate — din Diisseldorf nu este, prin urmare, o cale atât de lungă până la Liibeck, Weimar ori Miinchen, nici măcar până la Davos, Veneția, India sau Egipt.

Rosalie și fiica ei Anna personifică principii de viață opuse, iar povestirea interesează mai ales datorită acestui conflict temperamental și filosofic. Dilema e de la început limpede: „Mai înaltă decât mama ei, domnișoara von Tummler avea aceeași

ochi de culoarea castanei și totuși nu chiar aceiași, deoarece le lipsea matena vioiciune naivă, privirea lor fiind mai curând de o răceală visătoare." Motivul ochilor și al răce-

Thomas Manii - Temă

207

lii ne este cunoscut din Doctor Faustus, și în caracterizarea Annei vom distinge urme leverkiihniene: cunoscând de timpuriu boala și singurătatea, nefericită în dragoste, Anna devine o ascetă, iar la treizeci de ani o găsim refugiată într-o pictură cerebrală, sever spiritualizată, abstractă și simbolică până la matematizarea de manieră cubistă. „Doamna von Tiimmler privea cu mare respect, dar și cu întristare tablourile fiicei ei, în care rafinamentul se asocia cu primitivitatea, decorativul cu meditația profundă și un foarte rafinat simț pentru combinarea culorilor cu rigoarea ascetică a configurării." Sinonimă până în detalii cu muzica lui Adrian Leverkiihn, această artă îi este Rosaliei inaccesibilă și inacceptabilă. Opunând cele două concepții pe tărâm estetic, Thomas Mann le descrie cu egală ironie: cercurile ei cenușii-galbene, încadrate în stranii linii spiralate, Anna le intitulează gratuit Arbori în vântul serii, Rosalie o îndeamnă în schimb să picteze ceva pentru inimă, un buchet de liliac de pildă, atât de proaspăt încât să-i mai simți aroma...

Modesta pictoriță este o pastişă a modernismului demonic leverkiihnian, iar partenera ei — mai tradițională și mai naivă chiar decât Serenus Zeitblom. Restrângerea dimensiunilor sufletești nu anihilează totuși seriozitatea înfruntării. În mediul familiei germane de rând re apare alternativa care-1 preocupase pe eseist în analiza titanilor scrisului, Goethe și/sau Schiller, Tolstoi și/sau Dostoievski, în scrierile despre Wagner și Nietzsche, dar și pe povestitor în istoria lui Hans Castorp și Adrian Leverkiihn, în biblicele parabole despre Iosif și Moise, în mitul lui Gregorius și al „capetelor schimbate": raportul dintre corp și suflet, emoție și rațiune, natură și spirit, echilibru și haos, sănătate și boală. Întrebarea fundamentală pe care o reactualizează disputa Rosaliei cu Anna este cea privitoare la atitudinea omului față de natură, căreia cu mai bine de un secol și jumătate în urmă Friedrich Schiller îi consacrase disertația filosofică Despre poezia naivă și sentimentală.

Merită natura stimă, trebuie omul să se încreadă în gene-

rozitatea, în dărnicia ei, și s-o urmeze? Răspunsul Rosaliei este hotărât afirmativ. Ea este entuziasmată de frumusețea peisajului bucolic, de vitalitatea elementară cu care bătrânul și singuratecul stejar își înfruntă soarta, de trandafirii cu miros îmbătător. Fiicei sale aromele violente ale naturii îi provoacă, dimpotrivă, dureri de cap, iar entuziasta propunere de a încerca transpunerea acestei feerii olfactive în culori tă

208

Ion Ianoși

năra o califică drept o fantezie naivă și răsuflată. Scepticismul Annei îl confirmă simbolică întâmplare, apropiată celei petrecute în exotica grădină a prințului Salina din romanul lui Tomasi di Lampedusa, Ghepardul: splendida aromă de mosc, pe care Rosalie o întâmpină ca pe o nouă minune a pământului, se dovedește a fi exalația unor odioase resturi organice în plină putrefacție. „În tranziția ei echivocă și în ambivalența ei, emanația urâtă, care atrăgea sute de muscoi, nu mai putea fi numită duhoare, putând fi fără îndoială socotită miros de mosc.”

Iată primul semnal de alarmă asupra înșelătoriilor de care e capabilă natura. Dar Rosalie nu ia în seamă avertismentul, înfrângerile sale ea și le sărbătorește ca victorii. Pasiunea ei pentru Ket Keaton, transformările sufletești și trupești pe care le provoacă, au loc toate sub semnul ambiguității, oscilează continuu între regenerare și degenerare. Rosalie pare și se simte tot mai sănătoasă, tânără, robustă, dar fiica ei vede în această „primăvară a durerii” o iluzie periculoasă a simțurilor. Ea își cunoaște mama ca pe un om simplu și echilibrat, de aceea o înfricoșează cuvintele ei noi, „cuvinte ca acelea pe care le făuresc poeții, cuvinte dureroase și bolnave”, cuvinte ale destrămării. Anna caută să oprească procesul fatal, să-l îndepărteze pe Keaton sau să organizeze o evadare, dar Rosalie este neînduplecată. Cum poți uita, își dojenește ea odrasla, pilda Sarei, care și ea se îndoie de harul ceresc?! „Vorbești despre natura dragă, dar o insulti prin pretențiile tale, vrei s-o jignesc și eu sugrumând în mine primăvara dureroasă prin care mi-a binecuvântat sufletul!”

Rolurile se inversează, ca de atâtea ori la Thomas Mann: cerebrala Anna dorește armonizarea sufletului cu corpul îmbătrânit al mamei sale, iar aceasta din urmă, telurică în toate, vrea cu tot dinadinsul ca tumultuosul ei suflet să-i întinerească

trupul. Echilibrată și naivă, Rosalie este capabilă de furtuni autentice, fiica ei se mulțumește cu cele închipuite. „Spune: cine e artistă dintre noi două — eu sau tu?”, exclamă doamna von Tiimmler, și nu greșește. Adevărata artistă este cu siguranță ea, o artistă a vieții, armonioasă, dar în stare să sufere și să se jertfească. Credința ei în mila naturii pare a triumfa. „Nuiaua vieții cu care m-a bătut această tinerețe mi-a atins nu numai sufletul, ci și corpul, și a făcut din el un izvor curgător.” Miracolul o îngrozește însă mai mult pe Anna, și buzele ei rostesc pentru a doua oară cuvântul temut: „Zerstörung”.

Thomas Mann - Temă

209

„De ce oare îmi vine din nou pe buze acest cuvânt: distrugere? [...] De ce mi se pare mereu potrivit, ca și cum întreaga bunavestire, a cărei fericită victimă ești, ar avea ceva a face cu distrugerea?” Are a face cu ea, deoarece natura-mamă cunoaște mistificările, obișnuiește uneori să încurce primăvara cu toamna, începutul cu sfârșitul. La fel ca pe vremuri eroul periculoasei aventuri venețiene, văduva se gândește de acum la o ușoară subliniere cosmetică a întineririi ei, și excursia spre castelul Holterhof o întreprinde tot pe apă, într-o barcă cu motor. Aici, în castelul medievalelor „altețe regale”, i se destăinuie ea în fine necioplitului june, învăluită nu în mireasma de iasomie și de mălin, ci în atmosfera mormântului. Sâsâitul vrăjmaș al lebedei negre de pe lacul castelului fusese simbolică: peste noapte Rosaliei îi vine rău, este transportată la clinică, operată de doctorul Muthesius în acompaniamentul unor comentarii reci, demne de personalul medical al sanatoriului Berghof; și în câteva zile Rosalie von Tummler moare din pricina unei tumori maligne, pe care — în concepția scriitorului — ea însăși o provocase prin nesăbuita ei sete de viață.

Cea înșelată este ultima povestire a lui Thomas Mann. Ideea ei complexă e constituită din straturi, concepute toate după principiul pro și contra. Dedublările în opuse, argumentele de o parte și de alta, jocul rafinat de afirmații și negații, preced unitatea finală. De aici și o oarecare labilitate a semnificațiilor, dreptul acordat cititorului în a alege, în a-și forma „independent” judecățile de valoare. Scriitorul n-a procedat de fapt decât la postularea problemei dintr-un unghi cu o deschizătură foarte largă, ceea ce — în prelungire — a sporit zona penumbrelor, dar

totodată a permis libera alternare și îngemănare de planuri și sensuri.

Din punct de vedere strict tematic, întâmplarea însăși este ambivalență. A procedat Rosalie bine, urmând chemarea inimii sale, sau ar fi trebuit s-o înfrângă, în spiritul cumpătatei Anna? Temerile fiicei se arată întemeiate, dovadă chiar titlul povestirii. Și totuși, victima nu se recunoaște nici o clipă în această postură, nu acceptă evidența înșelătoriei. Thomas Mann pune față în față două adevăruri, fiecare susținut de argumente reale, dar inacceptabil de către partea adversă. Ceea ce se petrece nu este cu adevărat un dialog, menit să elucideze care dintre atitudini e justă, ci prelungirea unor linii paralele, condamnate să nu se întâlnească vreodată. „Fap

210

Ion Ianoși

tele sunt evidente, faptele cu elocvența lor sunt strigătoare la cer, dar sentimentele, domnilor — sentimentele sunt cu totul altceva." Exclamația lui Dmitri Karamazov caracterizează exact situația, chiar dacă faptele sunt într-adevăr reale, cum nu sunt în romanul lui Dostoievski. Ca atare, Anna personifică „adevărul faptelor", iar Rosalie — „adevărul sentimentelor". Simpatia autorului neiertător, se află, evident, de partea celei din urmă.

Povestitorul repune în balanță vechea alternativă a romanelor și eseurilor sale, alegerea între natură și spirit, sentiment viu și raționament rece, sănătate și boală. El creează o situație în care totul să fie în defavoarea „copiilor naturii", în primul rând natura însăși, tocmai pentru a-i putea susține cu mai multă încăpățănare și îndârjire. După sumbra istorie a lui Adrian Leverkiihn, dominată de spiritualitatea lui Nietzsche, scriitorul a simțit parcă nevoia revenirii la temperamentele și atitudinile robuste, carnale, pătrunse de sevele vieții, necesitatea reafirmării unei activități artistice „naturale", simbolizate la cel mai înalt nivel de personalitățile lui Goethe și Tolstoi. Cu mai bine de trei decenii în urmă, în eseu închinat umanismului, prin acești titani ai literaturii, Thomas Mann mărturisise deschis afecțiunea sa față de marii „naivi", slujitori ai naturii, încrezători în nesecata dărnicie a vieții. Acum el își exprimă aceeași convingere prin făptura unei femei simple, dar care crește văzând cu ochii până la dimensiuni care o fac comparabilă cu un artist. Rosalie ajunge simbolul dragostei de viață și al setei de

fericire, pe care omul nu se cuvine să le trădeze nici în cele mai cumplite încercări. Nu trebuie să nesocotești viața, chiar dacă ea te nesocotește, nu trebuie s-o înșeli, chiar dacă ea te înșală. Acest laitmotiv al povestirii răsună apoteotic în cuvintele de adio ale muribundeii: „Anna, să nu vorbești de înșelăciunea și cruzimea batjocoritoare a naturii. Nu o ocări, cum nu fac nici eu. Mă despart cu părere de rău — de tine, de viață cu primăvara ei. Dar cum ar putea fi primăvară fără moarte? Moartea e totuși un mijloc de seamă al vieții, iar dacă a luat pentru mine chipul reînvierii și al poftii de viață, n-a fost minciună, ci bunătate și îndurare.”

Transfigurând înfrângerea în victorie, înșelătoria în har, Thomas Mann rămâne consecvent predilecției sale de a contopi extremele. Moartea ca mijloc al vieții, boala ca argument în favoarea sănătății, dezechilibrul în slujba armoniei — cunoaștem de mult viziunea aceasta, ea a constituit temelia și

Thomas Mann - Temă

211

patosul Muntelui vrăjit, și n-a lipsit nici din povestea lui Iosif. Pe urmele lui Hans Castorp a parcurs Rosalie drumul ei „genial” către viață, care în concepția autorului rămâne drum către viață, chiar dacă eșuează în moarte. Este adevărat că schema povestirii și multe motive ale ei par înrudite mai îndeaproape cu Moartea la Veneția decât cu romanul în care autorul însuși văzuse o replică dată destrămării, o replică în cele din urmă optimistă. Și totuși, cel puțin sub aspectul semnificației filosofice generale, drama Rosaliei evoluează în direcție inversă decât cea a lui Gustav Aschenbach, având acum un ascuțit polemic evident la adresa estetismului pesimist al morții. Aschenbach cade efectiv pradă decadenței, Rosalie se păstrează de fapt sănătoasă. Obiectiv, ea se distruge pe sine, subiectiv însă nu se identifică nici o clipă cu forțele malefice, închinând până și ultimul ei gând primăverii!

Semnificațiile povestirii nu sunt aceleași pe toate planurile; se întâmplă chiar ca una dintre idei să contravină celeilalte. Afirmția o confirmă dilema amintită, învățămintele sociale desprinse de autor din drama doamnei von Tummler fiind diferite de concluziile sale individuale. Destinul Rosaliei, ca persoană fizică, ca personalitate morală, atestă într-adevăr superioritatea vieții, victoria sănătății în confruntarea cu boala și

moartea; dar am greși dacă am extrapola această evidență la destinul istoric implicat în narațiune. Este neîndoios, înainte de toate, că Thomas Mann urmărise asemenea implicații, depășind prin sfera și însemnătatea lor cazul particular, respectiv amplificându-l pe acesta din urmă într-un memento adresat națiunii întregi. Ca și predecesorii ei, Rosalie este exponentul unei lumi, seismograful perturbațiilor ei, acul tremurător care indică procese și deplasări de ansamblu. Personalitate inedită, interesând prin valori proprii, ea nu poate fi confundată cu nimeni altul, dar comunică pe căi ascunse cu tendințele generale ale epocii, le dă glas și le materializează fără să vrea. Raportul dintre termeni este complex, individul nu e subordonat direct legilor de ansamblu, nu devine copia lor nemijlocită, nu se transformă în simplu difuzor al spiritului vremii; dar nu vom greși dacă îl vom califica totuși ca pe un autentic „erou al timpului”. Altfel spus, Rosalie are nu numai o existență în sine, ci și o a doua, prin sine, funcției sale proprii i se adaugă o alta, simptomatică. Și dacă în prim plan eroina merita să-i fie opusă lui Gustav Aschenbach sau Adrian Leverkühn, în arierplan ea trebuie opusă sie însăși,

212

Ion Ianoși

deci calificată ca descendentă și urmașă a damnaților din Veneția și Pfeiffering.

Paradoxala trecere din domeniul intim în cel simptomatic o putem înțelege tot în lumina mitului fauslian, și anume a variantei sale modeme, pe urmele lui Friedrich Nietzsche. Independent de însușirile ei personale, Rosalie se conformează prevederilor schemei filosofice în care Thomas Mann văzuse de mult cheia simbolică a „tragediei germane”. Autorul a ales un personaj echilibrat, pentru a descrie cu atât mai convingător mecanismul dezechilibrului, efectele narcozei sufletești, haosul spiritual. Intențiile eroinei sunt oneste, ea are și capacitatea de a-și menține integritatea umană. Aceste calități subiective nu epuizează însă tabloul. Diagnosticul doctorilor Knepperges și Muthesius nu este doar medical, dar și istoric, aparent ca prefigurare, în fapt ca recapitulare. Autorul este un judecător imparțial și, la nevoie, sever. El cunoaște numeroasele circumstanțe atenuante, nu uită totuși antinomiile ambelor războaie mondiale. De aceea, când schimbă unghiul de vedere

din care analizează problema și modifică în bună măsură însăși problema analizată, el inversează datele evoluției, sensul deznodământului, termenii alternativei „natură-spirit”, îl contracarează pe avocatul acuzatei, dă cuvântul, de astă dată, procurorului. Iar rechizitoriul acestuia cuprinde învinuiri serioase, pe care onorata asistență le simte, nu poate să nu le simtă pe deplin întemeiate: Rosalie a încheiat și ea un pact cu Diavolul, și-a vândut sufletul în schimbul fericirii efemere, a călcat în picioare principiul etic, s-a scufundat în beția simțurilor. Desfrâul „meridional” a copleșit din nou severitatea „nordică”: înfrângerea seamănă cu a lui Gustav Aschenbach! „Gegen-sich-selbst-leben”, să trăiești împotriva ta însuși — iată pătrunzătoarea formulă prin care e motivat întreg procesul destrămării, formulă pe care la un moment dat Anna o descifrează cu atâta precizie, încât nici mama ei, de cele mai multe ori refractară obiecțiilor, nu se poate sustrage vigurosului lor efect. „Armonia dintre trup și suflet este cu siguranță un lucru bun, indispensabil, iar tu ești mândră și fericită că natura, natura ta, ți-a dăruit într-un chip aproape miraculos această armonie. Dar armonia între viață și convingerile morale înnăscute este la urma urmelor încă mai indispensabilă, iar când este ruptă, nu poate rezulta decât un dezechilibru sufletească, iar asta înseamnă nefericire. Nu intuiești că acest lucru e adevărat? Că, dacă ai transforma în realitate ceea

Thomas Mann - Temă

213

ce visezi, ai trăi împotriva ta însăși? În fond, ca și papă, ești legată de anumite principii, iar distrugerea acestor legături ar fi propria ta distrugere...”

Pledoaria aceasta, din gura Annei, n-o mai privește de fapt pe Rosalie von Tiimmler, sau nu pe ea, în primul rând. Dincolo de drama individuală, se profilează mulți reprezentanți ai aceleiași mediu, burghez și intelectual, o parte a națiunii germane. Locotenent-colonelul von Tiimmler n-a apucat să fie supus tentației de a renunța la tradiționalele sale concepții, soția lui însă a fost atinsă de morbul dezagregării. În opera lui Thomas Mann, mamele au fost întotdeauna mai neliniștite, mai dornice să evadeze din universul strâmt al familiilor patriarhale, dând semnalul crizei stabilității de odinioară a biirgerilor. Acum este vorba de mai mult, e vorba de un proces mai amplu al

dezagregării, început tocmai în anii douăzeci (când se petrece acțiunea povestirii) și definitivat mai târziu. În subtextul conflictului pulsează și experiența acumulată ulterior. Național-socialismul a pervertit toate noțiunile și idealurile, le-a denaturat radical, a deturnat sensurile lor cândva relativ stabile; iar printre acestea un loc important a revenit tocmai unor concepte ca „viața”, „natura”, „sănătatea”. În numele lor, în numele misticii vitalității și-a desfășurat fascismul ofensiva împotriva rațiunii și demnității umane. Pe stindardul hitlerismului erau înscrise tocmai lozincile reîmprospătării, reîntineririi, regenerării națiunii germane și a faimoasei rase ariene. Povestea din Diisseldorf poate fi integrată în acest context din viitor. Autorul intențează indirect un proces acelei părți din intelectualitatea germană, care s-a încrezut în vitalitatea nazismului, care a sperat ca astfel să dobândească însănătoșirea, angajându-se de fapt pe drumul bolii incurabile. Aventura nevinovatei Rosalie simbolizează, de departe, vina greu de răscumpărat a multora care, pe față sau în ascuns, conștient sau instinctiv, cu intenții subiectiv binevoitoare sau necinstite, aveau să participe la teribila aventură a Germaniei.

Maestrul aluziilor nu se mulțumește însă cu atât. Plasându-și acțiunea la mijlocul deceniului al treilea, el îi prelungește semnificațiile nu doar până la catastrofa națională, ci mai departe, până în anii elaborării povestirii, când din nou, deși în cu totul alți termeni, se află la ordinea zilei „miracolul” întineririi. Ket Keaton, americanul robust și primitiv, este o alegere de bună seamă neîntâmplătoare, mai degrabă pentru anii

214

Ion Ianoși

de după cea de-a doua, decât pentru prima, conflagrație mondială. Dragostea „bătrânei doamne” pentru yankee-ul dispus să nu mai părăsească niciodată Europa e punctată de accente satirice. Dezamăgit de politica lui McCarthy din timpul administrației Truman, fostul adept al lui Roosevelt revine din America în Elveția și, fără să privească înapoi cu mânie, amendează artistic dependențele pe cale de a se contura — polar — în cele două Germanii. El ține să se afișeze „echidistant” în raportare, își rostește conferințele în orașele ambelor părți ale țării sale, vremelnice despărțite; dar acum adaugă ironiei cu care își tratase personajele din Liibeck, Hamburg, Miinchen — pe

Thomas Buddenbrook, Hans Castorp, Gustav Aschenbach — și distanțarea ironică de Rosalie von Tummler, cea îndrăgostită la Diisseldorf de Ken Keaton, tocmai pe vremea în care miinchenezii din cercurile frecventate de Adrian Leverkuhn se vânduseră Diavolului tot în vederea unei regenerări spectaculoase, a unei „străpungeri” vitale.

Intuim acest substrat al povestirii, independent de cât de sincere și de bine intenționate ar fi năzuințele eroinei și de cât ar fi coincis ele cu tainicele porniri de întinerire, inclusiv erotice, ale autorului însuși. Întrucâtva „cea înșelată” este și mai ales va fi Germania însăși, nu fără contribuția sa proprie de atâtea ori înșelată.

Opt ani după încheierea primului război mondial, Thomas Mann își intitula, semnificativ, una dintre povestiri Dezordine și suferință timpurie. Textul cel nou, scris tot la opt ani, dar de la terminarea celui de-al doilea război, ar fi putut fi numit, cu tot atâta temei, Dezordine și suferință târzie. Ambele întâmplări au loc în anii tulburi de după întâia mare înfrângere a Germaniei; însă fiica doctorului Comelius, micuța Lorchen, a avut timp să se maturizeze, măcar în plan literar, să întemeieze o familie, să aibă copii, să fi cunoscut decenii grele pentru ea și pentru cei de o seamă cu ea, să i se fi năruit rând pe rând iluziile despre o viață cu adevărat fericită — iluziile doamnei von Tummler, atât de neomenos călcate în picioare. Dezordinea și suferințele se mențin după ambele războaie, în destinul eroilor, în destinul scriitorului. Thomas Mann, care pe vremuri se ascunsese sub masca profesorului de istorie Comelius, plătindu-1 aproape de aceeași vârstă cu sine, ca părinte al unei familii aproape tot atât de numeroase ca și a sa, muncit de neliniști apropiate propriilor sale neliniști, a fost, după un sfert de secol, din nou înșelat în iluziile lui nai

Thomas Mann - Temă

215

ve, înșelat de viața care nici de astă dată n-a respectat speranțele unuia dintre fiii ei devotați. Autoparodia nu a lipsit niciodată din creația lui Thomas Mann; în ultimul deceniu al activității s-a făcut însă simțită cu deosebire, învăluită în melancolii, în tonalități resemnate.

Bătălia cu hitlerismul pretinsese o unitate de voință, energii înzecite, o totală dăruire de sine. Doisprezece ani nefericiți au

reprezentat, din acest punct de vedere, o perioadă „fericită” a vieții scriitorului: totul se limpezise, totul avea un sens precis, totul se întemeia pe certitudini. Gânditorul altfel pândit de relativism, de scepticism, în stare să înțeleagă poziții opuse și să oscileze între ele, se afla atunci în posesia unor convingeri de neclintit, pe care mersul evenimentelor, atrocitățile tot mai deșănțate ale nazismului și nevoia unirii tot mai strânse împotriva lui, nu puteau decât să le cristalizeze și mai mult. „Ca să vorbesc în nume personal, pe mine tocmai fascismul, victoriile sale ca și înfrângerea sa, nu prea dorită și curând pe cât posibil reparată, m-a împins tot mai mult și mai mult spre stânga filosofiei sociale și efectiv a făcut, când și când, din mine un soi de orator itinerant (Wanderredner) al democrației — un rol, pentru comicul căruia nu mi-a lipsit simțul nici măcar pe timpul când doream fierbinte căderea lui Hitler.” Mărturisirea se află în cuvântarea Artistul și societatea (1952), text care reafirmă și „indivizibilitatea problemei umanității”, ideea unității dintre estetic și etic, necesar a fi întregită, în vremuri de restriște, cu elementul „politic-social” („das Politisch-Gesellschaftliche”), chiar dacă nu evită „moralizarea politică” („das politische Moralisieren”) și nici măcar unele platitudini comice. În timpurile din urmă, „dreapta” și „stânga” și-au raliat inclusiv scriitorii. El însuși, în rând cu alți exilați și autoexilați din Germania, s-a recunoscut, cu toate amendamentele unui nedezmințit ironist, ca situat (pentru a folosi titlul autobiografiei lui Leonhard Frank, apărut în același an 1952) „la stânga, unde-i inima”.

Înainte încă de a fi încheiat Doctor Faustus, Thomas Mann a intuit deplasări politice îngrijorătoare survenite în America postbelică, neașteptate de el după anii de solidaritate antifascistă. La 1 decembrie 1946, el i s-a confesat prietenei sale Agnes E. Meyer: „în ansamblul ei, America nu e în dispoziția cea mai fericită — păgubită moralmente de un război care a fost necesar, dar rău și dăunător, de n-ar fi decât ca orice război. Iată antinomiile din această vale a plângerii. Acum asistăm la

216

Ion Ianoși

multă întunecare a sufletelor, brutalitate hapsână, politică reacționară, ură rasială și toate simptomele de depresiune spirituală — care nu trebuie însă să ne facă să uităm rezervele

bogate de intenții bune și de rațiune sănătoasă de care se bucură această țară. Ca german, ești firește terțat să înclini spre pesimism și te temi uneori că va trebui să mai trăiești o dată mizeria, puțin modificată, din care n-ar mai exista posibilitatea de a emigra — căci încotro s-o iei? Condițiile istorice, spirituale și materiale sunt totuși fundamental diferite și mult mai favorabile aici. America o s-o scoată la capăt. Dar dacă se instaurează fascismul, voi putea invoca desigur că am fost invitat odată, împreună cu dumneavoastră, la masa senatorului Taft. Atunci poate scap de lagărul de concentrare." Gluma sinistru din final (ecou de peste un deceniu la temerile, neînțemiate, ale lui Sinclair Lewis din romanul *It Can't Happen Here*, adică instaurarea fascismului, care în roman chiar are loc, deși potrivit titlului „nu se poate întâmpla aici”) se referă de astă dată la campania inițiată de comisia pentru depistarea „activităților antiamericane” printre intelectualii care se încrezuseră prea mult în comunitatea aliaților antihitleriști.

Scriitorul se număra printre acești intelectuali democrați, binevoitori dar naivi, dovadă și conferința recapitulativă de la Universitatea din Chicago, ținută în mai 1950, Timpul meu. Vorbitorul împărtășește câteva dintre învățămintele vieții și activității sale, cheamă auditoriul său la depășirea stării de „război rece” amenințând să se transforme într-unul fierbinte, între Vania și Sam sau Jim, până mai ieri uniți în numele aceleiași cauze. Atașamentului său nedezmințit față de „sfânta literatură rusă, după cum am numit-o într-o nuvelă de tinerețe” (Tonio Kroger), el îi adaugă acum și o înțelegere față de „marea revoluție socială”, profund antinomică din cauza tradițiilor despotice proprii „Rusiei bizantine”, o răsturnare autocratică și tragică, dar capabilă poate și de altceva decât de înfruntarea pe viață și pe moarte cu democrația burgheză. „Din adâncul sufletului omenesc răzbate astăzi strigătul: «Pace, pentru numele lui Dumnezeu, pace!»” — statornicită printr-o „finanțare cuprinzătoare a păcii”. Orice om rațional îi apare ca un „socialist măsurat”, adept al unei social-democrații „măsurate” („gemäGigte”), liberale, umaniste. Înțelege că aceasta urăște, și în America, și în Germania vestică, „comunismul totalitar” („den totalitären Kommunismus”). Propune totuși „o reformă socială a libertății”, speră în „renunțarea la

Thomas Mann - Temă

prejudecata după care socialismul trebuie pretutindeni în lume înfrânat", până „să te aliezi mai degrabă cu fascismul decât să accepți ca free entreprise să sufere undeva vreo daună" etc., etc.

O chemare inutilă la împăcarea marilor puteri opuse. în 1952 Thomas Mann părăsea continentul și țara care îi oferiseră găzduire timp de un deceniu și jumătate; și se întoarcea, nu la Miinchen, ci pe meleagurile îndrăgite din primii ani de exil, lângă Ziirich; de unde va tot căuta, până la moartea sa din 12 august 1955, să medieze o înțelegere, măcar culturală, între cele două state germane și între cele două părți înstrăinate ale Europei.

Prefațând în 1954 volumul Scrisori de adio ale luptătorilor europeni în Rezistență, condamnați la moarte, Thomas Mann invocă spânzurarea studentului Svetlogub din povestirea tolstoiană târzie Dumnezeiesc și omenesc, după care citează cuvintele de rămas bun adresate părinților, iubitelor și copiilor de către antifasciștii francezi, austrieci, belgieni, germani sau danezi. „«Je crois qu'après cette guerre une vie de bonheur va commencer» (Cred că după acest război va începe o viață fericită). Această idee se repetă mereu, și inima ni se strânge gândindu-ne cum arată «victoria în viitor», ce s-a ales din credința și speranța acestui tineret, și cum e lumea în care trăim! E o lume a regresului înrăit, în care ura superstițioasă și patima prigonirii se aliază cu panica; o lume care din incapacitate intelectuală și morală și-a încredințat soarta unor arme de distrugere de o feroasă eficacitate, stocate cu o amenințare ce denotă cretinism, de a transforma pământul, «dacă va fi nevoie», într-un pustiu învăluit de aburi otrăviți. Scăderea nivelului spiritual, declinul învățăturii, placiditatea în acceptarea abuzurilor unei justiții politizate, stăpânirea bonzilor, setea oarbă de profit, declinul fidelității și al credinței, cauzate sau în orice caz favorizate de două războaie mondiale, sunt o pavază rea împotriva izbucnirii unui al treilea, care ar însemna sfârșitul civilizației. Un cumplit concurs de împrejurări zguduie democrația burgheză și o împinge în brațele fascismului pe care l-a doborât, pentru a-l ajuta, îndată ce a fost la pământ, să se ridice din nou, să calce în picioare sămânța încolțită a tot ce e mai bun, oriunde se găsește, și să se păteze prin alianțe compromițătoare."

Un diagnostic prea sumbru și vădit unilateral, care ar putea fi pus și în seama vârstei înaintate. El izvorăște însă din-
218

Ion Ianoși

tr-un umanism de factură tradițională, mai îndatorat veacului trecut decât acestui mijloc de secol, punând la grea încercare un om atașat de umanioare. Un fost „apolitic”, azvârlit fără voia lui în politică și dispus s-o servească numai până unde îi receptează univoc linia demarcatoare de bază, se retrage acum, din ce în ce, în misiunea pe care anume arta continuă s-o onoreze, și căreia nici scepticismul nu-i poate răpi valabilitatea, nici chietismul nu i se poate sustrage. Citând cuvintele lui Lessing despre drama sa Nathan cel înțelept, Thomas Mann le comentează în eseu Artistul și societatea: „Oricât de amară i-ar fi acuzarea, oricât de adâncă jalea pentru distrugerea creației, oricât de departe ar merge în ironizarea realității și chiar a sa proprie, artei nu-i stă în fire să «abandoneze câmpul de bătaie în hohote de râs».” Arta nu îi întinde vieții — pentru a cărei însuflețire a fost născocită — „pumnul rece al Diavolului”; ea este aliata virtuții, esența ei e bunătatea, înrudită cu înțelepciunea, dar și mai mult cu iubirea. S-ar putea ca arta să nu fie o forță, ea este însă oricum un mijloc de mângâiere, un joc pe deplin serios, paradigmă a năzuinței spre perfecțiune, dată omenirii întotdeauna drept însoțitor; „și aceasta nu-și va putea niciodată întoarce de tot ochii tulburați de vină de la nevinovăția ei”.

Iată vechea și noua profesiune de credință, care străbate atât romanele de adio Alesul și Mărturisirile escrocului Felix Krull, cât și ultimele eseuri despre iubirii săi antemergători. Comemorarea lui Goethe și cea a lui Schiller au fost pentru el prilejuri bune pentru a continua discuția cu privire la raporturile dintre poezia „naivă” și „sentimentală”, dintre natură și spirit, clasic și romantic, apolinic și dionisiac, și totodată ocazii nimerite de a reafirma idealurile umaniste trecute și prezente, asupra locului și menirii artistului în lume. După încheierea amplei introduceri la o ediție americană din 1948 a scrierilor lui Goethe, Thomas Mann se decide, cu prilejul anului jubiliar 1949 închinat nedezmințitului său maestru, să pășească din nou pe pământul natal, spre a-i aduce la Frankfurt pe Main și la Weimar un omagiu pios celui care din Hermes și Apollo devenise adevăratul

Zeus al culturii germane. În sfârșit, înainte de a pomi el însuși în marea călătorie pe apele Stixului, octogenarul mai întreprinde o călătorie, simbolică, în ambele Germanii, pentru a evoca în 1955 la Stuttgart și Weimar memoria veșnic tânărului și înflăcăratului Friedrich Schiller. Aceste cuvântări, ca și studiile corespunzătoare, Fan

Thomas Mann - Temă

219

tezii despre Goethe și Eseu despre Schiller, dovedesc capacitatea de regenerare a scriitorului, disponibilitatea sa de reîntinerire chiar la vârsta senectuții. Comparându-l pe Goethe cu biblicul Iosif, eroul încrezător până la capăt în generozitatea divină și în viitorul omenirii, Thomas Mann slăvește în opera olimpienului înseși sensurile finale ale actului de cultură. Se povestește — încheie el Fantezie despre Goethe — că ultimele cuvinte ale marelui artist ar fi fost „Lafit mehr Licht herein!" („Lăsați să pătrundă mai multă lumină!"); s-ar putea ca în această amintire să fie mai multă poezie decât adevăr; dar cuvântul său efectiv ultim este acest gând împotriva morții și în favoarea vieții: „Es gilt am Ende doch nur vorwärts" („La sfârșit nu mai contează decât înainte").

„Nu-l înșel oare pe cititor, dacă nu știu să răspund întrebărilor sale celor mai stringente?" Adânc mișcat de exclamația lui Cehov, Thomas Mann îi studiază atent biografia. Admirația pentru „sfânta literatură rusă", căreia tânărul nuvelist îi dăduse glas prin mijlocirea Lisavetei Ivanovna, a generat un eseu cutremurător de sincer, o mărturie a nedumeririlor și speranțelor proprii celor mai intime: Eseu despre Cehov (1954). Nu este doar un omagiu adus celui mai modest și mai uman dintre scriitori, a cărui înțeleaptă ironie și nobile compasiune Thomas Mann le admiră ca pe niște valori apropiate naturii sale; ceea ce îl preocupă și acum, e problema responsabilității într-o lume nedreaptă, care a infirmat atâtea nădejdi ale cărturarilor și care are totuși nevoie de cuvântul lor.

„Ce-i de făcut?", repetă el cuvintele actriței ratate Katia din O poveste banală; în ce constă sensul vieții noastre, în ce fel vom izbuti să găsim acea „idee generală" fără de care nu poți supraviețui inumanității, fără de care nu poți fi de folos semenilor tăi?! Față în față cu dezordinea nouă și suferința sa târzie, Thomas Mann vede salvarea scriitorului în muncă, în truda grea

și fără preget, truda în ciuda a tot și toate. Numai ea, munca proslăvită de Cehov, poate restabili liniștea pierdută, ea este izvorul tuturor valorilor, ea reprezintă fundamentală condiție morală a tuturor năzuințelor artistice, numai ea îl poate călăuzi pe scriitor spre „adevărul salvator” de care lumea are atâta trebuință. Frământați de chinuri sufletești, incapabili să dezlegăm tainele societății omenești, oricum datoria noastră cea din urmă este să rămânem lucrători onești și dârzi până la suflarea din urmă! „Es gilt am Ende doch nur vorwärts.” Concluzia lui Goethe este și concluzia lui Thomas

220

Ion Ianoși

Mann; iar în finalul eseului despre Cehov ea se amplifică în- tr-un adevărat testament literar, testamentul scriitorului deseori înșelat, dar încrezător în miraculoasa renaștere a omenirii.

„Vreau să mărturisesc că am scris aceste rânduri cu adâncă simpatie. Poezia sa m-a fermecat. Ironia lui la adresa gloriei, îndoiala privind sensul și valoarea operei sale, neîncrederea în propria sa măreție sunt bogate de o modestă și tăcută grandoare. «A fi nemulțumit de tine însuși — spunea el — e o condiție fundamentală a talentului autentic.» În această frază, modestia se transformă totuși în afirmare. «Fii mulțumit de nemulțumirea ta, spune el. Ea atestă că ești poate mare.» Dar aceasta nu schimbă nimic din sinceritatea îndoielii și nemulțumirii; munca, munca până la capăt, devotată și neobosită, desfășurată cu conștiința că nu poți găsi un răspuns ultim la întrebări, cu remușcarea că-1 înșeli pe cititor, rămâne un ciudat «totuși». Și nu poate fi altfel: desfătăm cu povești o lume pierdută, fără să-i putem da nici o urmă de adevăr salvator. Sărmanei Katia care întreabă «ce să fac?», putem să-i răspundem doar: «Pe cinstea și conștiința mea, nu știu.» Și totuși muncim, povestim povești, modelăm adevăruri și desfătăm o lume care are nevoie de ele, cu speranța vagă, aproape cu încrederea că adevărul și formele senine acționează asupra sufletului ca un factor eliberator și pot pregăti omenirea în spiritul unei vieți mai bune, mai frumoase, mai drepte.”

VARIAȚI UNI

POVESTITORUL VRĂJITOR

Romancier sau nuvelist? Cele patru romane „mari”, contrapunctate cu tot atâtea romane „mici”, par să tranșeze alternativa. S-o nuanțez totuși. Cum de a început Thomas Mann să-și scrie mai toate romanele ca pe niște nuvele? Multă vreme convins că elaborează povestiri, autorul însuși a recunoscut destul de târziu natura explozivă a materialului literar abordat,

neîncăpător în tiparele genului scurt.

O explicație a acestei feste, asumată de altfel cu resemnată voioșie, ar fi tocmai presiunea tradiției germane, care în veacul trecut era cu siguranță mai bogată în nuvele decât în romane propriu-zise. Englezii, francezii, rușii l-au transformat în secol al romanului. Germanii, alături de poezia pe care n-au abandonat-o, și într-o intimă legătură cu ea, au rămas fideli povestirii. În epocă, francezii și-au subordonat nuvelistica romanului, ca pondere și ca tipologie. Dimpotrivă, poezia germană a continuat să domine proza, ca și proza poetică — romanul. Nu e vorba atât de întindere, cât de maniera lirică în care au fost concepute și expuse inclusiv mai noile variante epice. Exista, indubitabil, o determinare suprapersonală. Nu zadarnic i-a fost asociat tânărul Thomas Mann „bătrânului Fontane", dar și lui Kleist, Storm, Platen. Treptat însă, în ochii lui, celelalte modele aveau să fie surclasate de către Goethe. Or, tânărul și mai cu seamă bătrânul Goethe făurise și romanul specific german: mai degrabă psihologic decât social, mai mult „individual" decât „colectiv", amplificat adesea din nuclee nuvelistice. I se oferea astfel urmașului, o sută de ani mai târziu, o cale pe care s-o parcurgă și să o exploreze.

Tradiția națională valorificase și o distinctă moștenire universală, cea anterioară deosebirii nete între poezie și proză,

224

Ion Ianoși

dar mai ales între nuvelă și roman. Am în vedere vechea artă a povestirii. Până acum am invocat nuvela ca formă a povestirii. Personal Thomas Mann își specificase textele ca fiind „schiță", „studiu", „burlescă", „short story", „long short story", „legendă", „nuvelă", „povestire". Dincolo de variante, există însă și spiritul povestirii. Acest duh al ei depășește ulterioarele disocieri și încadrări. Dacă în particular autorul nostru a compus nuvele, romane și eseuri, în general el s-a considerat, treptat și tot mai mult, ca un povestitor: un „Zauberer", „vrăjitor" — tocmai în această largă și liberă ipostază scriitoricească.

Iată cum își ia povestirea revanșa asupra romanului; fiindcă, în acest amplu și mai peren sens decât nuvela, romanele înseși ajung, din nou, povestiri. Această vrăjitorie epic unitară, deși adunată din fire disparate, va izbândi definitiv, pe de o parte, după Muntele vrăjit, după Mario și vrăjitorul, pe de alta.

încadrarea și a romanului, și a nuvelei (a povestirii locale) într-o globală artă a povestitorului va șterge apoi diferențele de specie între Iosif și frații săi și Legea; nu numai din pricina comunității tematice, dar mai cu seamă din cauza tendinței supraordonatoare a bătrânului maestru. Tânărul mai prefera să despartă apele. Primul lui roman, Casa Buddenbrook, e romanul său prin excelență, chiar dacă foarte german în felul cum își asumă românescul. Iar primele sale povestiri sunt cele mele nuvelistice, chiar dacă în mai mică măsură decât nuvelele franceze ale unui Maupassant, de pildă.

Să adaug imediat că aceste nuvele timpurii reprezintă cea mai mare parte din povestirile propriu-zise. În ciuda primului roman, mai roman decât cele următoare, Thomas Mann se dezvăluie, la începuturi, ca povestitor-nuvelist. Receptarea lui prioritară ca romancier se va încetățeni abia într-o a doua fază a creației sale; pentru ca în a treia și ultima etapă, să fie considerat tot romancier, deși între timp se asumase deseori ca povestitor în accepțiunea în care, indiferent de forma concretă, au fost și au rămas povestiri Iliada și Odiseea, Geneza și Cartea regilor, Don Quijote, Faust, Război și pace, Absalom, absalom, Omul fără însușiri, Jocul cu mărgele de sticlă.

Câte texte de „proză scurtă” conține opera lui Thomas Mann? Depinde cum le numeri: 31, dacă rețin numai bucățile de proză strictă, definitive; 32, dacă includ și „idila” în versuri Cântec despre copilaș, publicată de autor într-o aceeași carte cu Stăpân și slugă, de asemenea subintitulat „O idilă”, dar

Thomas Mann - Variațiuni 225

în proză; 33, dacă iau în calcul — precum ediția completă românească — și manuscrisul de film Tristan și Isolda, reprezentând doar schița unei povestiri nerealizate; 34, dacă suplimentez povestirile — cum fac unele ediții germane — și cu unica dramă a scriitorului, Fiorenza, destinată mai mult lecturii decât reprezentării scenice.

Dacă optez, până la urmă, pentru cifra 32 (fără drama și schița de film, dar cu „idila” complementară), atunci repartiția lor pe etape arată o clară tendință descrescătoare. Înaintea primului război mondial autorul a compus 25 de asemenea texte: 26 între 1893 și 1902, dintre care câte 6 reunite în două volume timpurii de nuvele, Micul domn Friedemann (1898) și Tristan. Șase nuvele (1903); apoi 9 între 1903 și 1912, primele 4

dintre ele inițial adunate în volumul Copilul-minune (1914), iar ultimul publicat de sine stătător în volumul omonim Moartea la Veneția (1912). În schimb, din următoarele perioade datează în total 7, din perioada interbelică — 4, iar din timpul și de după cel de-al doilea război mondial — 3. (E drept că ele, cu deosebire ultimele, sunt și cele mai ample, îndreptățite să aspire la titulatura de „long short stories”.)

La deplina maturitate, prevalează romanele și eseurile. Rolul nuvelistului se estompează, cu atât mai limpede cu cât cele câteva povestiri, larg desfășurate, seamănă mai degrabă cu mici romane decât cu propriu-zise nuvele. În schimb, în primul deceniu și jumătate de activitate, eseurile lipsesc cu desăvârșire, dar, înaintea și după romanul „mare” de debut, până la întâiul roman „mic”, ies la iveală douăzeci și mai bine de texte laconice, multe dintre care pretind încă, schimbând cele ce se cuvin schimbate, denumirea de „nuvelă”. Chiar dacă, în cele din urmă, povestirile vor încăpea toate într-un singur volum masiv al edițiilor germane, pe un spațiu oricum redus față de romane și chiar față de eseuri, tinerețea scriitorului a fost cea prioritar rezervată anume prozei scurte.

*

Orice operă importantă își deconspiră legăturile dintre propriile compartimente și viața care le-a produs. Obsesiile existențiale devin constante spirituale. În timp, ele se și modifică, fără să și anihileze însă nucleele configuratoare.

226

Ion Ianoși

Despre câteva impulsuri biografice, mai întâi. „Declinul unei familii” din Casa Buddenbrook transferase, în chip vădit, experiențe familiale proprii într-o structură romanescă obiectivă. Procedul nu a fost altul în povestiri, în cele timpurii identificându-se chiar mai lesne motivațiile private. Tânărul autor a resimțit conflictul dintre onorabilitatea hanseată și boema artistică, localizat în confruntarea geografică și tipologică între Nord și Sud, ca pe o ciocnire a „două lumi”, între care îl situaseră dilematic rădăcinile familiale. Intonată în fortissimo în primul roman și în nuvelele timpurii, tema va fi și pe mai departe supusă variațiilor, până la ultima povestire inclusiv.

Dacă mă mențin într-un cadru tematic încă global, constat aceleași ambiguități în explorarea motivului lunecos al dra-

gostei. Autorul nu a încetat, chiar în calitatea lui de exemplar tată de familie, cu o soție devotată și șase copii — trei fete și trei băieți —, să resimtă și să exploreze iubirea ca adânc problematică (fragwiirdig). Împrejurarea au evidențiat-o situațiile de atracție incestuoasă, dar mai ales cele homoerotice. Scriitorul n-a putut și nu a vrut niciodată să disocieze tranșant sexualitatea de boală, considerând erotismul cea mai normală boală întovărășitoare a vieții omului. Acest punct de vedere îl explică însă intimele lui tentații și răvășiri, numai pe jumătate tănuite pe parcurs și definitiv date în vileag de jurnalul său intim, conform dispozițiilor testamentare doar postum și într-o târziu încredințat tiparului, într-un șir de volume.

„Clasicul” autor ascundea un „romantic” „incurabil”, „sentimental”, „dionisiac”, „faustic”, dacă e să invoc verigile din urmă ale dualismelor lui Schiller, Nietzsche, Spengler. Inițial, o atracție irezistibilă exercitaseră asupra lui Schopenhauer, Nietzsche, Wagner, adevărată treime oblăduitoare și a unei bune părți din nuvelistica timpurie. Revanșa urma s-o patroneze, printre maeștrii săi spirituali, Goethe, dar tot printr-o recitare „romantică”, dovadă Lotte la Weirnar și Doctor Faustus (roman și nietzschean, în multe privințe). În nuvela Ceas greu, Schiller prefigura dualitatea cu Goethe. Mai apoi, amplul studiu Goethe și Tolstoi îi lega pe aceștia la antipodul, comun, lui Schiller și Dostoievski. Dar în cele din urmă distanța lor spirituală avea să descrească: în eseurile și conferințele târzii despre Goethe, pe de o parte, și ultimul eseu, scris și rostit înainte de propria-i moarte. Comemorând un secol și jumătate scurs de la dispariția lui Schiller — felul lui de a fi va înfrăți extremele lor!

Thomas Mann - Variațiuni

227

Nu vreau să estompez deosebiriile dintre etape. În prima dintre ele, pe scriitor îl atrăgeau estetismul, iraționalismul, chiar naționalismul. Confirmarea o găsim în ampla mărturie — și mărturisire! — teoretică de la finele primei perioade, Considerațiile unui apolitic. Încheierea și publicarea cărții a coincis cu sfârșitul primului război mondial, cu o experiență a istoriei care avea cu timpul să producă retușuri de viziune, cu modificările accentuate în anii treizeci și prin războiul antihitlerist. Asimilarea unui „umanism democratic” nu va fi dus totuși

la vindecarea rănilor profunde din care se inspirase opera și pe care în fapt continua să le exploreze. Chiar și revirimentul către miturile întemeietoare ale umanității, în măsură să salvgardeze moralitatea într-un secol atât de tulbure, n-a netezit contorsionările, n-a risipit cețurile. Înseninarea, atât cât a cunoscut-o către sfârșitul creației sale, doar a îmblânzit antecedentele, de pildă a înmuiat moștenită și înnoita ironie romantică germană, deloc străină autoironiei și asumându-și accente sarcastice; a înmuiat-o prin umor, până la bunăvoință și iertare. Jocul continua totuși să rămână serios, nelipsind din el nici crispările, nici întorsăturile grave, nici chiar ororile...

Multe dintre povestirile cu dărnicie aglomerate în prima jumătate de viață trimit la întâmplări, sentimente, obsesii ale existenței private. Lubeck și Munchen, Roma și Veneția sunt orașele familiale și familiare tânărului scriitor. Asistase el însuși la spectacolele de operă wagneriene, le receptase vraja periculoasă, îl obsedaseră tot atât cât și pe eroii lui. Purtase multe dintre conversațiile transfigurate în imaginar. Se înstrăinase de foști prieteni. Intrase prin căsătorie într-o ilustră și bogată familie miincheneză, poetizată și ironizată. Vizitase sanatorii de tuberculoși, salvându-se de boala reală prin descrierea ei pătrunzătoare. Fusesse și „la profet”, trăise „accidentul de cale ferată”, trecuse prin „dezordine și suferință timpurie”. Parcursese călătoriile eroilor săi în Danemarca și Italia. Scrierile atribuite lor, dacă sunt imaginați ca literați, trimit la proprii proiecte nerealizate sau deturnate. Estetismul baroc miinchenez antebelic, denunțat de personaje ca decadent, fixează un cadru istoric concret receptat; ca și „dezordinea” ulterioară primului război mondial, trăită de autor tot la Munchen. Pe vremea aceea, avea patru copii, ca și fictivul profesor de istorie Comelius din povestirea sa. Iar idila sa în hexametri, după model goethean, a compus-o în cinstea fiicei sale mezine, născută la sfârșitul războiului.

228

Ion Ianoși

Elementele autobiografice din povestiri nu validează, desigur, identitatea stărilor imaginare și reale. Thomas Mann și-a asumat și în viață ipostaza de „Zauberer”, „vrăjitor”, atribuită lui de către copii. Binele și răul coexistă în vrăjitoria lui. Alteță regală e un basm înrădăcinat în efectivă cerere în căsătorie a Katjei

Pringsheim. Muntele vrăjit folosește impresii dintr-o vizită făcută soției sale aflate, temporar, într-un sanatoriu de tu- berculoși. Mario și vrăjitorul prelucrează impresii culese în- tr-un sejur italic, împreună cu soția și doi copii ai lor încă mici; iar finalul, asasinatul justițiar, i-1 va sugera tatălui fiica lui mai mare, Erika. De la vrăjitoria malignă trece însă la una ambivalentă, mai degrabă serioasă în cazul biblicului Iosif și mai degrabă neserioasă în situația escrocului Felix Krull — „vrăjitorul” din spatele lor simțindu-se apropiat și jucăușului întemeietor de odinioară al umanității, și jucătorului contemporan apt pentru un alt fel de măsluiri „artistice”...

Orașul de baștină, Liibeck, și orașul de adopțiune, Miinchen (de până la exilul involuntar iar apoi asumat, în Elveția și în Statele Unite ale Americii), îi traversează opera. Cartierul miinchenez Schwabing, îndeaproape cunoscut și prin boema lui artistică, alimentează câteva nuvele. A doua jumătate a romanului faustic reia și ea multe amintiri miincheneze. „Dezordinea” trăită după primul război mondial străbate o povestire de peste puțini ani și alta de adio, transmutată de astă dată la Diisseldorf. Diferite reședințe temporare sudice ori localități din țări meridionale aieveau vizitate de autor îi oferă cadrul pentru alte personaje și evenimente imaginare.

Thomas Mann își trece dezinvolt temele, personajele, si- tuațiile dintr-un text într-altul, și nu importă dacă acesta este povestire sau roman. Autorul repetă nu o dată nume de eroi, citează scene mai înainte descrise, introduce în născocire — ascunzându-le identitatea prin modificări — membri ai familiei sale, cu atât mai neinhibat prieteni și apropiați, necunoscuți altora sau de largă notorietate. Scuzându-se și justificân- du-se, el a explicat această tehică a „pastișării” prin lipsa inventivității, prin maniera sa de lucru „cărturărească”, insistând și asupra neconcordanțelor finale dintre personaj și prototip. Chiar cu acceptarea indiscutabilei diferențe în identități dintre text și pretext, frapează biografismul pozițiilor, relevabil în aspecte locale și globale. Până și marii inventivi pornesc de la experiențe și trăiri proprii. Thomas Mann li se

Thomas Mann - Variațiuni 229

supune în măsură mai mare. El însuși rămâne principalul prototip al scrierilor sale, deghizat cu ajutorul măștilor străine. Mai rar autor obiectiv atât de îndreptățit să-și atribuie fla-

ubertiana suprapunere cu Emma Bovary. Principalii protagoniști ai scrierilor sale sunt, de altfel, bărbați cu predispoziții artistice ori artiști prin chiar meseria lor. Dilemele li se înrădăcinează în virtuțile și servituțele destinului artistic.

Acest viitor personaj central este identificat în Tonio Kroger de prietena lui pictoriță, Lizaveta Ivanovna, ca „ein verirrter Biirger”, „un burghez rătăcit”, unul angajat pe căile rătăcirii. (Autorul va insista asupra diferenței, intraductibile, între Bourgeois și Biirger, între propriu-zisul burghez și descendentul patricienilor hanseați, fie de tip balzacian, fie — goethean.) Deși pe moment șocat, Tonio Kroger își va recunoaște în scrisoarea din finalul nuvelei condiția hamletiană de literat-Burger-bohemien.

Thomas Mann însuși se va asuma ca Biirger prin întreaga sa operă. Mai toate personajele lui, indiferent dacă bune sau rele, vor confirma prezicerea timpurie, îndeobște amestecând în comportamentul lor binele și răul. Așa vor fi Hans Castorp, Iosif, Adrian Leverkiihn, în romanele „mari”, Goethe, Gregorius, Felix Krull, în cele „mici”, Gustav Aschenbach, Abel Comelius, Rosalie von Tiimmler, în povestiri.

*

Thomas Mann se va recunoaște muzician printre scriitori. Voi urmări câteva laitmotive care-i traversează povestirile și le corelează. Le voi ordona cronologic, semnalând unele abateri de la regulă. Multă vreme nuvelele ar putea fi approximate prin estetismul crizei și criza estetismului, cu identificarea unei subtile deplasări a dominantelor de la prima sintagmă spre cea de-a doua. Ultimele povestiri se corelează mai puțin explicit între ele, în schimb sunt racordate îndeaproape romanelor, care, cum am spus, ele anume au acaparat partea covârșitoare a timpului și energiei scriitorului în jumătatea din urmă a creației sale.

230

Ion Ianoși

1

Majoritatea primelor 26 texte nuvelistice, dintre 1893 și 1902, au fost scrise înaintea romanului Casa Buddenbrook (în timpul elaborării lui — Dulapul de haine, îndată după încheierea sa — Drumul spre cimitir), iar două povestiri de maximă rezistență datează din anii imediat următori. S. Fischer, editor și

al romanului, îi publică amintitele volume de nuvele, din 1898 și 1903, tot la Berlin.

Unei schițe impresioniste, Viziune (1893 — aici și în continuare datarea reține, de obicei, anul scrierii, care poate să coincidă sau nu cu anul publicării), îi urmează debutul propriu-zis cu nuvela de dragoste Căzuta (1894). Tema fundamentală o conturează însă Voința de fericire (1896). Paolo Hofmann e primul artist intrat în conflict cu mediul său burghez. Numele lui sugerează, încă de pe acum, simbolică dedublare între Sud și Nord. Structura sufletească ajunge sfâșiată din cauza unei moșteniri antinomice, în care de obicei tații din miazănoapte predispun la o viață ordonată, iar mamele din miazăzi produc sincope artistice, uneori autentice, alteori simulate. Sub un titlu deviat din sursă nietzscheană, pictorul Paolo Hofmann se va dovedi intim înrudit cu muzicianul Hanno Buddenbrook și cu literatul Tonio Kroger. Prăpastia iscată între onorabilitatea unei vieți burgheze și dezrădăcinarea prin voința de artă va duce la împliniri (și ele dramatice, tragice) sau la impas și moarte. Cazul din urmă îl vor ilustra ultimul tată Buddenbrook, supus zodiei morții prin încântătoarea și nimicitoare lectură din Schopenhauer, ca și fiul său, într-un totul neadaptat descendenței sale paterne, prin muzică.

Drama neîmplinirilor artistice și existențiale o ilustrează și cea mai importantă, probabil, nuvelă din acești ani de debut, care tocmai de aceea va da titlul primei culegeri de proză scurtă, Micul domn Friedemann (1896). Autorul amplifică o variantă mai veche a textului, prelucrând, ca în atâtea alte rânduri, amintiri din Lubeckul natal. Propensiunile către artă compensează proza vieții și sunt zdrobite de ea. Pe Johannes Friedemann nu îl poate nici însănătoși, nici mântui, dragostea pentru teatru și pentru muzică. O altă Gerda decât mama lui Hanno Buddenbrook, Gerda von Rinnlingen, ar fi limanul salvator, dar acesta i se refuză în chip brutal. Degeaba se încrede el în iluzia apropierei, când audiază împreună opera Lo-Thomas Mann - Variațiuni

231

hengrin în loja 13 a teatrului orășenesc, degeaba i se acordă privilegiul de a cânta în doi, el la vioară, ea la pian. Viața își bătuse de la început joc de Johannes, schilodindu-l. Cum ar putea un gnom să aspire la grațiile unei frumoase doamne? Ea îi

sfarmă iluziile cu ferocitatea normalității; căci viața este fermecătoare și vulgară totodată.

Un soi de dublu al domnului Friedemann este avocatul Christian Jacoby. Soția lui, Amra, e amanta compozitorului Alfred Lăutner. Muzician nu lipsit de talent, acesta compune la îndemnul ei o partitură de cântec și dans, Luischen (1897). Apoi o execută la patru mâini, obligându-l pe sărmanul încornorat să danseze în acordurile ei. Mascat ca o paiață și desfigurat de efortul ridicol la care e supus, avocatul se prăbușește. Astfel, după ce l-a batjocorit în fel și chip, soția îl ucide cu neiertătoare cruzime.

Paiața (1897) face mărturisiri la care ar putea subscrie în bună măsură Paolo Hofmann, Johannes Friedemann, Christian Jacoby, Hanno Buddenbrook, dar și Christian Buddenbrook, unchiul ratat care își deviază firea de artist, iubirea pentru teatru, în fantazări și spectacole penibile pentru restul familiei, într-un destin de paiață, prevestindu-l pe escrocul Felix Krull.

Intr-un monolog aproape neîntrerupt se confesează și eroul antierou din Dezamăgire (1896). Și unde se confesează el interlocutorului său întâmplător? În splendidul oraș al morții, Veneția. Iar însemnările de jurnal din Moartea (1896), Thomas Mann le-a scris la Roma, presimțind foarte de timpuriu îndurerata relație a compozitorului Adrian Leverkiihn cu nepotul său muribund Nepomuk Schneidewein...

Dezamăgiri, morți, paiațe. Insinguratul Tobias Mindemickel (1897) își ucide din iubire câinele, singura ființă care-i alinase suferința. În Drumul spre cimitir (1900) nenorocitul Lobgott Piepsam, beat, se ia la harță cu viața. Tânărul scriitor se întor-se după o mai lungă perioadă de muncă fertilă din Italia, când și l-a imaginat pe Albrecht van der Qualen descinzând din expresul Berlin-Roma într-un oraș german asemănător cu Lubeckul și instalându-se într-o odaie care reproduce ambianța camerei miincheneze a autorului, unde are viziunea aberantă a unei femei care iese goală din Dulapul de haine (1898). Texte grotești, burlești, fantasmagorice, în tradiția romanticilor germani, de până la E.T.A. Hoffmann. Ele amestecă de preferință gravitatea cu ridicolul, intențiile nobile cu deznodămin

la real, eșecul confruntărilor cu o viață pe care anormalii o presupun a fi normală, frumoasă, echilibrată.

Obsesii comune, de proveniență autobiografică. Dintre ele, cea de căpetenie patronează dipticul situat în vârful nuvelisticii perioadei dintâi, Tristan (1901) și Tonio Kroger (1902) — cu Flămânzii (1902) ca verigă de legătură. (Deși mai important, Tonio Kroger va fi inclus în volumul din 1903 purtând titlul celeilalte nuvele, Tristan.)

Povestea lui Tonio Kroger s-a înfiripat ca proiect pe când romanul de familie se mai afla în lucru. După încheierea acestuia, autorul a început s-o elaboreze imediat, dar a întrerupt-o și s-a dedicat dramei consumate în sanatoriul „Einfried”, din Tristan. Tema era aceeași, tonalitatea — alta. Detlev Spinell și Gabriele Eckhof-Kloterjahn „traduc” iubirea dintre Tristan și Isolda într-o burlescă. Elevata autoironie romantică a lui Tonio Kroger persistă în devalorizare. Detlev Spinell se ia în serios, dar gesticulația lui sublimă e supusă erodării satirice. Personajul rămâne un estet diletant, blocat în intenții „frumoase”; el nu-și va încheia niciodată romanul, ci se va mulțumi să demaște epistolar prozaica existență filistină, opunându-i acea „Todeschonheit” sau „Schonheit des Todes”, „frumusețea mortală”, „frumusețea morții”.

Boala ca antidot salvator al meschinăriei e experimentată „stilistic”, la modul propriu fiind inoculată altcuiva. Proaspăta pacientă a sanatoriului (inconștientă tatonare a sanatoriului „Berghof” din Muntele vrăjit) e slăbită de nașterea prea vi-gurosului ei fiu Anton. Ea are o predispoziție trupească pentru tuberculoză — rămâne ca un abil ispititor s-o agraveze spiritual. Instrumentul nimerit este (a fost pentru Hanno Buddenbrook, va fi pentru Adrian Leverkuhn) spiritul muzicii. Gabriele Eckhof își acompaniase la pian tatăl, nu doar negustor la Bremen ci și artist al viorii. În noua ei calitate, de Gabriele Kloterjahn, ea s-a împărtășit apoi, pe țărmurile Balticii, din nesimțitoarea sănătate a soțului ei. Șubrețită, sănătatea ei poate fi acum definitiv subminată. Domnul Spinell trebuie doar să reactiveze latura uitată a dualității, muzicalitatea. Rafinamentul estetic se învecinează cu decadența. Frumusețea e morbidă, estetismul — ucigător, dacă trecerea e servită de o mare artă pervertitoare. În scena centrală, Detlev Spinell o înduplecă, de fapt o silește diabolic, să interpreteze la pian — după Nocturnele lui Chopin —

wagneriene despre iubirea fatală dintre Tristan și Isolda. Efortul înălțător îi este fatal Gabrielei: tuberculoza i se agravează și moare. Scriitorul jubilează, în ochii lui tatăl și fiul Kloter- jahn nu sunt decât întruchipări ale obtuzității victorioase. El refuză viața lor stupidă, preferă să fie captivul frumuseții și al artei, pe cât de inutile tot pe atât de superbe. Inadaptabil, rafinat, extaziat, nu se împărtășește totuși din nesăbuinta adorată. E mai degrabă șarpele care o duce pe Eva în ispită; sau glasul de Sirenă care cheamă la pierzanie; sau otrăvitorul care se salvează de moarte printr-un surogat al vieții — un surogat al artei. Detlev Spinell e un mim, un fanfaron, un jucător; un escroc sentimental și artistic, atent să înșele și să se înșele „frumos”. În accepțiunea dihotomiei lui Schiller, e tot un „sentimental”, așa .cum sunt Wagner, Schopenhauer, Nietz- sche, așa cum e Thomas Mann însuși; iar Gabriele e tipologic și la propriu o „naivă”, o victimă ușoară a unor artiști sau pseudoartiști „sentimentali”. Șarja se află la un pas de gravitate. Sâmburele tare al experimentului relatat este afinitatea electivă între anestezism și sănătate, între boală și artă.

E sâmburele mării nuvele care urmează. Tonio Kroger nu mai este un pseudoartist, ci un scriitor autentic; și se simte om inautentic tocmai în această calitate. Opoziția e ascuțită. Arta e un tărâm lunecos, pernicios, blestemat; artistul — o ființă rece, supraumană și inumană, un rătăcit rătăcitor, un însingurat „prinț” într-o mulțime nepăsătoare (precum va fi Klaus Heinrich în Alteță regală). Toate acestea le simte și le spune Tonio Kroger, de astă dată cu deplină seriozitate, ironizându-se pe măsura gravității. Căci destinat pentru scrisul serios, se îndoiește anume de seriozitatea scrisului, de normalitatea acestei activități, care nu e meserie — ci blestem.

Fiul domnului Kroger dar și al nepăsătoarei Consuela, adusă din îndepărtata miazăzi și care cântă cu înflăcărare la pian și mandolină, botezat Antonio după un frate al mamei (nu Heinrich ori Wilhelm, cum ar fi fost firesc), acest băiat e iremediabil prins între două lumi ireconciliabile. Copil, Tonio ar fi dorit să fie prieten cu Hans Hansen, care îl preferă însă pe Erwin Jimmerthal, alt copil normal de negustori, interesat de călărie,

nu de Don Carlos, drama lui Schiller; și ar vrea să placă blondei Ingeborg Holm, căruia nu-i pasă de Immensee, nuvela de atmosferă a lui Storm, dar pe care o preocupă dansul învățat de la maestrul de balet François Knaak (nu o singură dată invocat de scriitor). Tonio nu știe să călărească și

234

Ion Ianoși

dansează prost, ca și Magdalena Vermehren, pe care poeziile lui ar interesa-o — ea, în schimb, neinteresându-1. Înstrăinarea pune de timpuriu stăpânire pe el. Părăsește Liibeckul și pe cei dragi.

Conștient de fatalitatea care îl urmărește, își descarcă sufletul pictoriței Lizaveta Ivanovna, în locuința ei miincheneză de pe Schellingstrasse. Scena e centrală și ilustrează măiastra intruziune a lungilor pasaje eseistice în povestiri, apoi în romanele „de idei”. Un lung monolog detaliază iremediabila fisurare, provenită din chiar natura literaturii (autorul intenționase să numească nuvela Literatura). Pictorița îi opune o altă viziune, inspirată din „sfânta” literatură rusă, purificatoare și mântuitoare. (Thomas Mann va consacra mai multe studii lui Tolstoi și Dostoievski, precum și un eseu de adio lui Cehov.) Tonio acceptă argumentarea Lizavetei doar pentru literatura ei. El însuși e prea îndatorat sufletului și suflului romantic german, neliniștit și neliniștitor. Discuția se încheie cu verdictul amintit „ein verirrter Biirger”, „un burghez rătăcit”, și cu replica lui Tonio „Ich bin erledigt”, tradus, în cadrul ediției românești complete de Povestiri, prin „Am fost rezolvat” (ar fi fost mai nimerit, cred: „Sunt terminat” sau „M-ai dat gata”). El își asumă însă drama hamletiană a cunoașterii și a creației hrănite din răceală, ironie, detașare de viață și dor melancolic după viață, după normalitatea și amabilitatea interzise artiștilor.

Tonio pleacă într-o călătorie, nu în Italia — cum se precizează — ci anume în Danemarca lui Hamlet. Pe drum poposește la Liibeck, dar este, nu întâmplător, confundat cu un „Hochstapler”, un „escroc” (romancierul va ajunge și la unul efectiv, Felix Krull). Pe vapor un negustor tâmp se entuziasmează de frumusețea stelelor, semn sigur că nu face literatură; deoarece literatul poate iubi, spre pildă, marea, dar se va exterioriza cu extremă prudență, cenzurându-și mereu entuziasmele. Își continuă drumul spre Helsingor (!), apoi cu trăsura

la Aalsgard. În septembrie nu mai e multă lume în stațiune (de pe Lidoul venețian boala va goni vilegiaturiștii din preajma lui Gustav Aschenbach); iată că sosește însă un grup senin și vesel, iar printre ei cine alții decât Hans Hansen împreună cu Ingeborg Holm, fericiții cu păr blond și ochi albaștri ca oțelul. Nu-l recunosc, nici el nu li se dezvăluie; iar o altă fată prezentă, cu obraz palid, slab și delicat, care nu dansează ci se uită la el („flămânzii” se identifică) nu-l atrage, cum nu-l atrăsese Magdalena Vermehren. Nu, fericiții n-au

Thomas Mann - Variațiuni

235

pentru ce să citească Schiller și Storm, ei ar rămâne nepăsători față de el și dacă ar fi un Beethoven, Schopenhauer ori Michelangelo; și cu temei, căci treaba lor e să rămână fericiți, nepătați de suferință; el, în schimb, va trebui să se chinuie pentru a-și transforma dorul de ei în cărți. (Flămânzii, specificat drept „Studiu”, variază această penultimă parte a nuvelei. „Scriitorul” mai este numit acolo Detlev, cei doi sunt Lilli și pictorașul, imuni și ei față de însetați și flămânzi, de sălbăticiți și mistuiți de singurătate.)

În final, Tonio îi rezumă Lizavetei Ivanovna trăirile și gândurile sale, într-o scrisoare de cu totul altă tonalitate decât cea a lui Detlev Spinell către domnul Kloterjahn, deși în continuarea acelorași obsesii. Kroger își cunoaște menirea și împlinirea, se asumă în condiția lui nesigură, echivocă, dubioasă pentru universul lui Hansen și Holm, în care el nu mai are întoarcere. Da, a devenit un soi de bohemien, de escroc, de țigan răătăcitor; și a rămas totodată un patrician. Își va parcurge drumul, pe muchia prăpastiei dintre cele două lumi. Unii îl vor presupune prea Biirger, alții — prea artist. Dar tocmai din această dualitate lunecoasă își va forja opera: cu neînfricarea slăbiciunii...

O poveste vădit autobiografică, nostalgică, plină de amintiri din Liibeck, de reminiscențele unei călătorii în Danemarca (textele următorilor ani vor fixa alte drumuri, pe mare sau către țărmul altor mări), de prietenii ratate din Munchen. Descendenții târzii ai familiei Buddenbrook au eșuat prin contactul cu filosofia și cu muzica; mai bine zis, această întâlnire interzisă normalității le-a pecetluit eșecul. Mulți alți pseudoartiști, de până la Detlev Spinell, s-au irosit în atingere cu Schopenhauer, apoi cu Nietzsche, dar în principal cu Wagner.

Tonio Kroger e însă un artist autentic, criza lui captează ceva — esențial — din „fenomenologia” devenirii lui Thomas Mann însuși. Nici un alt text de până acum (și poate nici unul viitor, în oarecare măsură doar Moartea la Veneția) nu radiografiază atât de pregnant contrarietățile secrete din care s-a inspirat și se va mai inspira „vrăjitorul”. De aceea îl va păstra pe Tonio Kroger în inimă ca pe odrasla lui spirituală cea mai dragă, un nou Werther în care mijește totul, până la noul Faust. Cel care vrea să aprofundeze tainele artei și gândirii lui Thomas Mann, va reciti mereu Tonio Kroger. În timp ce se va dumiri tot mai mult asupra „problemei”, o va și uita, captat de vraja stihiei poetice, soră a Balticii feeric încețoșate...

236

Ion Ianoși

2

Alături de primul roman, Casa Buddenbrook, genul scurt a dominat, așadar, întreg deceniul de debut. Lucrurile continuă tot astfel în 1903-1905, prin cinci nuvele și o dramă. Pe urmă povestirile se răzlețesc, patru asemenea texte se succed la răstimpuri destul de îndelungate, între 1908 și 1912, în vreme ce autorul lor începe să dea la iveală eseuri — cu privire la opera sa și la opera unor spirite pe care le consideră înrudite — și compune un al doilea roman, Alteță regală, un pandant „mic” al celui „mare”. Biografic e perioada apropierei de Katja Pringsheim, căsătoria cu ea, debutul lungii lor vieți fertile de familie. Scrierile adaugă reminiscentelor din Liibeck și mai apropiatelor amintiri din Miinchen răsfrângerii ironice ori poetice ale evenimentului central petrecut aici, între un nou „prinț” și „prințesa” aleasă de el.

Tema estetică rămâne dominantă și în majoritatea povestirilor din acești ani, pe care i-am putea integra într-o a doua fază din prima etapă creatoare, cea în continuare antebelică. Are însă loc amintita deplasare — aproximată artistic — dinspre arta crizei spre criza artei. Asta explică și înțelegerea confruntării dintre estetic și etic. Transferul fisurării interioare a artistului într-una exterioară, amoral sau imoral ca destin, dezvăluie o fundamentală preocupare. Acesteia îi scapă puține texte; mai exact, îi scapă doar la un inițial nivel de înțelegere.

O fericire (1903) de o clipă trăiește nefericita baronesă Anna, la reuniunea de la cazinoul ofițeresc, unde „rândunica” Emmy

trece pe neașteptate de partea ei, a soției înșelate, înfruntându-și curtezanul, pe trivialul baron Harry. Situația nu face decât să prelungească, pe un alt segment al vieții de societate, conflictul din Tristan, Flămânzii, Tonio Kroger. Numai că de astă dată o soție iubitoare suportă nepăsătoarea ferocitate a „vieții”. Construcția e tot triumphiulară, tot doi se află de partea „prozei” existențiale, soțul și amanta, chiar dacă pentru moment Emmy refuză preacinicul scenariu de amantă. În Accidentalul de cale ferată (1908) un scriitor își pierde manuscrisul în drum spre o reuniune literară, ceea ce în urmă cu doi ani pățise chiar Thomas Mann cu începutul viitorului său roman „prințiar”. Cum s-au bătut Jappe și Do Escobar (1910) rememorează o reală întâmplare de vacanță din copilăria autorului, legată și de imaginara biografie a lui Tonio Kroger,

Thomas Mann - Variațiuni

237

dovadă și reluarea detaliului cu maestrul de balet François Knaak. Așa arată filtrarea indirectă a condiției de artist.

Tot restul perioadei ne plasează în centrul suferințelor aceluiași personaj central, ascuns sub diferite măști. Copilul-minune (1903) nu este decât o schiță modestă, prilejuită de concertul dat la Miinchen de către un precoce pianist din Grecia. Ceas greu (1905) e o bucată cu mult mai mare greutate specifică. Retrăim o noapte de insomnie creatoare a lui Schiller, nenumit dar ușor de recunoscut. Chinurile ducerii la bun sfârșit a dramei Wallenstein prilejuiesc identificarea unui autor cu celălalt. Dar mai este un „celălalt” invocat în nuvelă. Schiller se compară cu Goethe; iar Thomas Mann se recunoaște deocamdată mai degrabă în „erou” decât în „zeu”. Mărturisirea — incifrată — este corectă, înclinația schillieră- nă timpurie o vedește întregul său zbucium „sentimental”, convingerea sa după care „eroismul” creației n-are cum izvorî din altceva decât din chin, pătimire, rătăcire, deznădejde, din antinomiile unei existențe precare dar libere, împletind până la indistinct slăbiciunea cu tăria, înfrângerea cu victoria. Nocturnul său Schiller face joncțiunea între Tonio Kroger și Gustav Aschenbach.

Cititorul nu parvine însă dintr-o dată la acesta din urmă, ci mai acumulează contradicțiile proprii estetismului, iraționalului, amoralității.

Stirpea Walsungilor (1905) ironizează substituirea mitului eroic printr-o târzie copie subțiată. Gemenii Siegmund și Sieglind Aarenhold parodiază în estetismul lor decadent Walkiria audiată, luându-se însă cât se poate de în serios. Un accent supraparodic, fiind vorba anume de Wagner, poartă originea lor iudaică. În năstrușnica turnură, Thomas Mann s-a folosit de pretexte ce-i fuseseră oferite chiar de către familia Pringsheim, cu acordul acesteia. S-au produs totuși ecouri nedorite, în ciuda atenuării în corectură a unor accente suspectate de antisemitism. Ca urmare, autorul s-a văzut nevoit să interzică publicarea nuvelei până după moartea sa. (Un tiraj limitat avea să apară totuși la Miinchen în 1921; includerea între povestirile reunite va avea loc abia în 1958.) Cât privește saltul iubirii eterate, estetic descărnate, într-un deznodământ incestuos, răzbunător la adresa trivialului domn Beckerath, logodnicul Sieglindei — acest final reliefează impactul estetismului cu decadența, saturarea unui nefiresc rafinament spiritual cu o prea telurică maculare, nenaturală în chiar naturalitatea ei excesivă.

238

Ion Ianoși

Ambigua poveste va fi reluată și variată, aproape de sfârșitul vieții, în romanul Alesul, dar într-o răsfrângere împlânzită de bunăvoința senectuții, care acordă păcătoșilor absolvirea... prin chiar arta izbăvitoare a povestirii.

Estetismul este un pol al ecuației; un altul — violența verbală, care în perspectivă ar putea deveni efectiv terorizantă. În cartierul boem Schwabind, Thomas Mann asistase cu adevărat la lectura unei „proclamații” incitante. Acum, în La profet (1904), un nuvelist ascultă mesajul transmis de către Daniel. Nuvelistul din nuvelă e un amestec între Tonio Kroger și creatorul lui. Identificarea din urmă o înlesnește doamna bogată de la reuniune, în care a fost recunoscută mama râvnitei (de către nuvelist!) Katja Pringsheim. Dar mai important este cultul supraomului nietzschean pe care îl emană, caricatural, proclamația profetului Daniel. Istoria ulterioară îl va obliga pe autor să înăsprească tăișul critic, drept care el se va autocita, reluând întocmai episodul în partea miincheneză a romanului Doctor Faustus.

Din magicul amestec ce va culmina în capodopera perioadei lipsește un singur element, explicita ciocnire a principiului etic

cu cel estetic. Am amânat până în acest punct referirea la o nuvelă anterioară, *Gladius Dei* (1901), fiindcă ea face corp comun cu drama epică *Fiorenza* (1904), de neocolit chiar dacă nu o includem în rândul povestirilor. Hieronymus din nuvelă se încapățânează în zadar să îndepărteze chipul cioplit, hulitor, al Madonei din vitrina magazinului domnului Bliithen- zweig (nume ce ironizează o „ramură înfloritoare” — a pseu- doartei, desigur). „Frumosul” a ajuns în Miinchenul luxuriant instrumentul păcatului, iar „arta” — desfătarea păcătoșilor. Cuvintele profetice finale rostite în latinește de batjocoritul sol al moralității austere parafrazează cuvintele lui Savo- narola. Or, tocmai acest prior, Savonarola, a fost — și este înfățișat acum ca — dușmanul universului „estetic” florentin, la exaltația căruia își dau concursul prinți laici și clerici, înalte fețe corupte, curtezane adulate, artiști și pseudoartiști dornici în primul rând sau în exclusivitate de adulare. În singura sa dramă, destinată lecturii (a avut ocazional parte și de reprezentare), Thomas Mann întetește incompatibilitatea moralei creștine rigorige, protestatare în chiar cadrul catolicismului, cu hipertrofia esteticului sieși suficient și îndrăgostit de sine. Protagonistii sunt Savonarola și Lorenzo de Medici, „Magnificul”. Dar între ei se interpune superba Fiore, iubita lui Lo-

Thomas Mann - Variațiuni

239

renzo și simbolul Florenței pământene, carnale, „artiste”. Cei doi bărbați se înfruntă în culminația dramei. Puterea de care beneficiază prințul artelor nu mai ascunde nici ruina sa fizică și nici declinul spiritual al cetății. Iar Savonarola, înfrântul, iese în fapt victorios. El își extinde fascinația și asupra vrăjmașului său, și asupra iubitei lui. Trecerea ei de partea călugărului dominican, mistuit de flacăra neînfricării și a neiertă- rii, pecetluiește viitoarea soartă a omului. Acesta are nevoie de o altă frumusețe, una mai sobră, mai tainică, mai spiritualizată. În simpatia resimțită de autor față de acest îndemn la interiorizare transpar atașamentele lui „nordice”, luterane, germane, menținute și în timpul sejururilor italiene (dintre care unul a dat impulsul scrierii dramei). Spre deosebire de mai meridionalul, mai neolatinul său frate Heinrich, Thomas rămâne, în ciuda atracțiilor sale mediteraneene, un produs septentrional.

Reușita tentativei dramaturgice a încă tânărului autor a fost

contestată. Oricum, diagnosticul său, reprojecat în Renaștere, ne ajută să-i înțelegem antinomiile. (Michelangelo însuși fusese fascinat — nu în piesă, ci în viață — de Savonarola!) în vremuri tulburi, arta atrage dar și amenință omul; mai ales dacă e pe cale să cedeze decadenței, iraționalității, lipsei de moralitate. Artă semnalizează binele și răul. Dar seismograful poate fi contaminat chiar de mișcările tectonice pe care le surprinde. Artă anunță crize ale umanității — pe care le asimilează. Artă e un tărâm al salvării... și al damnării.

Iată-ne ajunși față în față cu Moartea la Veneția (1911-1912).

Marea nuvelă a inspirat un șir de comentarii și reproduceri specifice, inclusiv filmul lui Luchino Visconti sau opera lui Benjamin Britten. Povestirea s-a născut din multiple impulsuri, vădite și ascunse, în chip savant interferate. Enumăr doar câteva. O călătorie cu soția la Veneția. Internarea ei într-un sanatoriu elvețian, unde soțul o vizitează (detaliu important și pentru viitorul „munte vrăjit”). Pune pentru moment deoparte prima variantă a romanului despre Felix Krull, spre a trece „escrocheria” în registru grav. Limpezește într-un eseu raporturile sale cu Wagner, cu muzica. Află de moartea compozitorului mult iubit Gustav Mahler și îi împrumută lui Gustav Aschenbach trăsăturile lui exterioare; atât de pregnant încât va descoperi, plăcut surprins, asemănarea cu Mahler într-o serie de ilustrații litografiate ale nuvelei. Năzuiește să contracareze și să completeze „ceasul greu”

240

Ion Ianoși

schillerian prin descrierea unei crize de bătrânețe a lui Goethe, prilejuită de dragostea lui față de Ulrike von Levetzow. Lărgeste ideea crizei prin includerea unor reminiscențe mitologice, homerice și platoniene. Dar le răsfrânge în psihologia specifică unui „erou al timpului nostru”, anume un erou al slăbiciunii, artist emblematic pentru un tulbur început de secol, care se apropie — fără știința lui, dar inexorabil — de conflagrația mondială. Raportează acest ghem contradictoriu la mai vechi dualități, descendența paternă și maternă, tensiunea dintre Nord și Sud, dintre „viață”, și „artă”, dintre moralitate și frumusețe. Și pregătește, dincolo de povestire, lunga ascensiune (inițial bănuită a fi tot nuvelistică) pe Muntele vrăjit...

Cam acestea ar fi elementele generatoare, deși nu neapărat

în succesiunea schițată. Din ele rezultă o savantă „compoziție” (inclusiv muzicală), textul sintetic și concludiv al întregii creații antebelice.

Descriu acum, voit schematizat, „părțile” Morții la Veneția.

—Gustav Aschenbach, sau von Aschenbach, întâlnește, în plimbarea sa miincheneză dintr-o după-amiază de primăvară, un enigmatic „străin” roșcovan, un prim sol al ascunselor tărâmurii de dincolo. Întâlnirea declanșează dorul lui de ducă, setea de călătorie, de fapt năzuința de a se elibera din constrângerile prea ordonatei sale existențe. E glasul de Sirenă îndemnând la coborârea în spațiu și timp: coborârea în Infern.

—Autorul introduce o detaliată radiografiere, de factură eseistică, asupra vieții și operei eroului său. Acesta a ajuns celebru la cincizeci de ani, i s-a conferit titlul nobiliar „von”, fără ca adepții și cititorii să-i bănuiască suferințele. El își realizează greu, tot mai greu, performanțele, printr-o disciplină mereu mai epuizantă, în ciuda multor opreliști, contracurențe, abisuri sufletești. Măiestria lui izvorăște dintr-o viață care seamănă cu un pumn spasmodic strâns (constrâns), în primejdie de a se destinde și de a permite „degetelor” s-o ia razna care încotro.

—Se avântă în drumul său inițiativ, prin Pola, spre Veneția. Întâlnește pe vapor două personificări, ca în oglindă, ale lunecării sale în abis. Un al treilea, străin și el, e falsul gondolier, evident un Charon. Gondola însăși seamănă cu un moleșitor și voluptuos sicriu negru: începe să-l obișnuiască pe călător cu deliciile morții. La hotel întâlnește familia de polonezi, mama, trei fete și încântătorul adolescent, autentic ko-

Thomas Mann - Variațiuni

241

uros sculptural elen. Îl năpădește și zăpăcește vraja, Veneția e bântuită de sirocco, ca Odiseu vrea și el să scape prin fugă, dar zeii îi încurcă planurile, trebuie să se întoarcă și e bucuros de eșecul evadării sale raționale.

—Se reinstalează la hotel, încearcă să scrie, dar îl acapareză entuziasmul, exaltarea, beția simțurilor, cărora li se abandonează treptat. Tadzio îi apare ba ca un tulburător Narcis, ba ca Phaidros. I se adresează într-un prim monolog „platonice”; e noul Socrate vrăjit de întruparea vie a frumuseții.

—Veneția și Tadzio se completează la antipodii. Frumosul adolescent e plătând, maladiv, nu-i va fi hărăzită o viață lungă,

ceea ce îl mulțumește pe îndrăgostit. Bolnav cu adevărat e însă orașul, splendida, dubioasa, acaparatoarea, otrăvitoa- rea Veneție. Neliniștește mirosul fatal al tăinuitei sale necurătenii. Chitaristul buf, suspect de vicios și tot roșcovan la păr, e nerușinat, dar nu deconspiră taina. Curând o va afla însă de la o agenție engleză de voiaj. Orașul a căzut pradă holerei indiene. De astă dată el tăinuiește groaznica veste pentru a nu-1 pierde pe Tadzio. Visează desfrânările „zeului străin”, de fapt propria- nesăbuiță, sălbatic delirantă. (Într-o excursie periculoasă pe schiuri, aproape de îngheț, Hans Castorp își va sfârși delirul într-o viziune asemănătoare a nimicirii totale — poate că voit pastişată după povestirea fantastică a lui Dosto- ievski, Visul unui om ridicol). Acceptă falsa întinerire, asemănătoare cu cea a respingătorului bătrân de pe vapor. Se furișează prin orașul bolnav pe urmele adolescentului, identifi- cându-se cu „ticălosul” din propria sa nuvelă, care din scârbă își împinge soția în brațele unui băiețandru. Urmează a doua invocare a lui Phaidros, cuvântul său de adio către iubitul inaccesibil.

—Un deznodământ rapid. Despărțirea de Tadzio pe malul mării îndrăgite îi aduce moartea salvatoare!

Scurte comentarii.

Atracția homoerotică, pe care într-o cu totul altă epocă tânărul Phaidros o exercită asupra bătrânului Socrate, nu constituie decât o primă evidență a povestirii. Sub acest strat se află cel puțin două niveluri de semnificare, unul particular, altul general.

Planul biobibliografic se conformează dilemelor atâtor personaje anterioare, cu fire sau îndeletnicire artistică, dar și sfâșierii autorului lor. Merită cu atât mai atent parcursă caracterizarea scriitorului Gustav Aschenbach, de la sfârșitul primei

242

Ion Ianoși

părți și din întreaga parte a doua. Ea conține o altă „fenomenologie” a creației lui Thomas Mann. Acesta expune parodiat intenții neduse la capăt sau pe care le va realiza într-o altă manieră; și își aproximează chiar felul de a fi, temperamental, sufletesc, creator. Despre regele Prusiei, obsedându-1 pe Aschenbach, Mann va scrie curând amplul eseu Friedrich și marea coaliție (1914). „Covorul romanesc” Maya se va metamorfoza, într-un târziu, în Capetele schimbate. Eseul atribuit personajului,

Spirit și artă, a fost asociat, nu degeaba, tratatului schillerian cu privire la „poezia naivă și sentimentală”, întrucât prelungea chiar meditațiile lui Thomas Mann, deocamdată îndatorate mai degrabă unei arte „sentimentale” decât „naivității”. Povestirea Ticălosul, imaginată tot de personaj, îi prevestește, am văzut, decăderea, dar exorcizează, precum întreaga nuvelă venețiană, tenebrele din chiar sufletul autorului.

Mai toți eroii se interferează, până la un punct, cu făuritorul lor, variindu-i obsesiile. De astă dată, o identificare doar superficială s-ar bloca în tentațiile homoerotice, deși nici ele nu pot fi ignorate. Esențială este apropierea structurală dintre scriitorul fictiv Gustav Aschenbach și scriitorul real Thomas Mann. Acesta însuși a fost chinuit, mai ales în prima etapă a vieții, de ideea limitelor talentului său. Convins de insuficiența înzestrării sale creatoare, simțise chiar el nevoia compensării în autoconstrângătoare chingi de „organizare”; sau a căutat justificarea în apeluri la mari spirite asemănător bântuite. „Constrângere” („Zucht”), „perseverare” („Durchhalten”), „performanță” („Leistung”), „în ciuda” („trotzdem”) atâtor opreliști, necazuri, slăbiciuni, patimi și vicii, toate caracteristice unui „moralist al performanței” („Moralist der Leistung”), tipic pentru „eroii acestor vremuri” („Helden des Zeitalters”): toate păreau să-l asemuiască pe el, pe el anume, cu un Sfânt Sebastian, printre ale cărui trăsături se mai amesteca și înfrigurarea „înșelătorului din naștere” („des geborenen Betriegers”).

Nordicii trebuie să-și zăgăzuiască împătimirea, transferând-o, la modul rece și cumpătat, artei lor. Sudul le poate slăbi împotrivirea la tentații. (Andre Gide va descrie situații asemănătoare.) „Imoralistul” e fața ascunsă a moralistului, omul căruia menținerea moralității nu-i reușește decât într-o cumplită încleștare zilnică. Dacă-i slăbește vigilența, autocontrolul, sub îmbietorul soare de miazăzi el se poate ușor rostogoli pe treptele decăderii.

Thomas Mann - Variațiuni

243

Autorul ajunge la un diagnostic generalizat, la o adevărată estetica în nuce, tocmai din aceste caracterizări, care îl privesc și privesc ca atare personajele lui. Acum nu mai este însă vorba doar despre arta lui sau a contemporanilor săi, ci despre artă în

general, mai mult, despre frumusețe îndeobște. În original, Tadzio e deseori — cu obstinație — numit „der Schone”, „frumosul”, iar Veneția e numită „die Schone”, „frumoasa”. Chipul unui adolescent și chipul unui oraș sunt conceptualizate, aproape până la nivel categorial. E tatonată „frumusețea” în sine. Paradoxal, „der Schone” este „frumosul” ca atare dar și un corp „frumos”. El nu poate fi nici în plan spiritual receptat altminteri decât cu simțurile. Ajungem la o implicită teoretizare a impactului dintre spiritual și sensibil, impact obligatoriu în situația frumosului. Frumusețea se adresează simțurilor, le eliberează, pretinde ca omul să li se abandoneze. Mijlocitorul insinuat între spirit și simț este Eros, zeul dragostei și al îndrăgostiților, Amor. Dacă frumosul își revendică un chip, atunci sfârșește prin a iubi acest chip. Iubirea descătușează chiar și cel mai sever spirit, îl tentează cu și pentru beția simțurilor. Iar de la extazul dionisiac nu e decât un pas până la sălbăticiere, cruzime, barbarie, până la slăvirea „zeului străin” („der fremde Gott”), până la dorința de a ucide și de a muri.

Frumosul se naște din moralitate și dezlănțuie imoralitatea: iată diagnosticul generalizat. Nici un artist demn de acest nume nu poate să nu fie și nedemn. El nu poate rămâne neprihănit, macularea îl urmărește; în cel mai bun caz el reușește s-o transfere altora prin scris. În artă splendoarea și oroarea sunt îngemănate. Forma însăși, forma frumoasă este o aventură a simțurilor; ea înclină spre abis, este abisul. Poeții evită greu sau nici măcar nu mai evită prăbușirea în abisul frumuseții. Ei își asumă „fărădelegea simțirii” („Gefuhlsfrevel”). Cât timp scriu, se apără; de fapt scriu pentru a se apăra. Însă despre ce altceva să scrie ei, dacă nu despre dificultatea de a se apăra, în extremis despre imposibilitatea de a se salva?!

Tonio Kroger pune diagnosticul acestui mod de a fi „sentimental”. Gustav (von) Aschenbach îl ascute până la extatica destrămare „dionisiacă”. Ce va mai urma? Vor urma „vrăjitorul” pseudoartist Cipolla, ucigașul care trebuie ucis; „artiștii” neamului lui Iosif și Moise, plătindu-și „alegerea” cu preț greu; artistul Adrian Leverkiihn, încheind pactul faustic cu Diavolul pentru a produce, într-o epocă bolnavă, o artă bol

navă; păcătosul papă Gregorius, prăbușindu-se pentru a se mântui; „escrocul” Felix Krull, care numai prin contrafacere mai parvine la facere: ca mim al artei, ca circar al frumosului.

3

Moartea la Veneția încheia o epocă în viața autorului, dar și în mersul istoriei. Ceea ce avea să urmeze, cu întreruperi și reluări, cu acumulări subterane și asumate, se va dezvălui lumii prin Muntele vrăjit, roman înnoitor în cadrul operei proprii și în ansamblul literaturii europene. Între timp se va fi consumat însă primul război mondial, iar în creația lui Thomas Mann — o etapă a eseurilor culminând în Considerațiile unui apolitic. Curând după acestea, la un început postbelic dificil pentru Germania și pentru orice german, scriitorul dă deocamdată la iveală roadele retragerii sale din vârtoarea evenimentelor publice în sfera privată: o „idilă” în proză și alta în versuri.

Stăpân și câine (1918) are un prototip puțin obișnuit — câinele Bauschan al familiei Mann; viața alături de el îi prilejuiește „stăpânului” acest lung exercițiu poetic-muzical, receptat ulterior cu admirație de către John Galsworthy. Cântec despre copilaș (1919), idila în hexametri, e de inspirație goetheană (Hermann și Dorothea), celebrându-și fiica, Elisabeth. Deși se mai exersase la începuturi în drame și versuri, singurele lui produse ulterioare notabile rămân Fiorenza și Cântec despre copilaș. Nici acesta din urmă nu a fost însă luat prea în serios de autor, poemul fiind agrementat cu accente de (auto)parodiere. Compunerile timpurii de după război se mențin în orice caz, ambele, într-un registru privat și subiectiv. Datorită modalității lirice de exprimare, în Cântec despre copilaș subiectivitatea e chiar mai accentuată decât în Stăpân și câine.

În acești ani Thomas Mann încerca să-și contracareze oboseala, grijile, munca trudnică la voluminosul eseu și la importantul roman. De aici, explorarea sferei private și asumarea manierei jucăușe. Dovada o găsim, în afara „idilelor”, în câteva eseuri mai scurte de natură memorialistică și în primele nouă capitole din varianta inițială, întreruptă, a Mărturisirilor

Thomas Mann - Variațiuni

245

escrocului Felix Krull, abandonată anume spre a încheia Muntele vrăjit. După terminarea și publicarea romanului, autorul s-a simțit despovărat; și, până să se afunde în uriașa țesătură

mitică, al treilea mare roman al său, care va ajunge tetralogia mitică, el s-a putut ocupa, în anii douăzeci, și de altceva. A scris eseuri și a ținut, pe baza lor, multe conferințe; dar a adăugat povestirilor alte două piese, Dezordine și durere timpurie (1925), apoi Mario și vrăjitorul (1929).

Prin trimiterile familiale prea puțin voalate, ele par apropiate de „idilele” anterioare, deși își pierd treptat caracterul idilic. Fictivul profesor de istorie are patru copii, precum (atunci) povestitorul autentic. În relatarea evenimentului terifiant de la Torre di Venere (trăit în realitate la Forte dei Marmi), la care își convoacă soția și cei doi copii ai săi mai mici, scriitorul se asumă la persoana întâi. Cele două scrieri pot fi corelate și sub raport estetic. De aproximativ aceeași întindere, ele strâng întâmplările tensionate în câte un ghem; mai pot fi de aceea socotite nuvele. Mai importantă este apăsătoarea lor stare de spirit comună. Într-un caz, ea surprinde dificultățile economice și psihice ale unui Miinchen postbelic bântuit de inflație și incertitudini; în celălalt, semnalizează, pe pământul italic subjugat de fasciile Ducei, prăbușiri morale și politice iminente.

Doctorul Abel Comelius trăiește o „dezordine” pe care n-a cunoscut-o înainte și pe care nici n-o agreează. Ea macină existența copiilor săi mai mari. Cei mici (o „inimă” și un „suflet”, trăindu-și în comun toate aventurile) sunt cei care cunosc „suferința timpurie”. Căminul familial traversează un soi de „ospăț pe vreme de ciumă”. Cei mari organizează reuniuni, stau la șuete (inclusiv despre Don Carlos). Participă la ele actorul Ivan Herzl (inimioară!), care pare melancolic mai degrabă din cauza pudrei abundente de pe față, studentul Max Hergesell, care dansând cu mezina o zăpăcește și îi provoacă o scenă de isterie. Și sunt sluiți de junele Xaver, „ein Revolutionsdiener, ein symphatischer Bolschewist”, „un servitor revoluționar, un bolșevic simpatic”, năzuind la condiția burgheză a stăpânilor săi. Toți acești tineri sunt un soi de aventurieri, ca și fiica și fiul cel mare, făcând pe măscăricii, fiul vrând să devină dansator sau chelner — ca un tipic, de pe acum, Krull. La răscrucea istoriei, conflictul generațiilor e inevitabil, copiii se rup de părinți. Tatăl e un istoric conservator, legat de trecut, preocupat de Contrareformă și de Filip al

Ion Ianoși

II-lea. (Ar fi putut scrie el Considerațiile unui apolitic.) Destabilizarea rânduielilor vechi, în care se încrezuse ca tipic Biirger intelectual, o contemplă cu resemnată melancolie. Inima lui aparține fetei celei mici, pe care nu are însă cum s-o ajute. Iubirea lui față de Lorchen (Eleonora) este — ca și dragostea lui Thomas Mann pentru Elisabeth din Cântec despre copilaș — o formă a opoziției față de prezent, a refugiului în trecutul etern, atemporal, mortificat. Iubirea aceasta frumoasă nu e întru totul dreaptă: cucernicia ei maschează toate câte se petrecuseră și nu mai sunt. Chiar și la Miinchen, nu doar la Veneția, în orice iubire e cuibărită moartea.

Taina o dă definitiv în vileag iubirea silnică, de o clipă, a lui Mario pentru Cipolla. Noua moarte italică e caricatura celei vechi. La Veneția tragedia izvora din grava rană interioară a personajului. Aici autorul-spectator asistă în Torre di Vene- nere la manifestări grotești, care degenerază în deșănțare. „Bizantinismul” „patrioților”, pe fondul arșitei senzuale sudice greu suportabile pentru cuviincioșii nordici, infirmă de la început tradiționala ospitalitate italiană; iar starea de disconfort se agravează treptat la spectacolul iluzionistului și prestidigitatorului Cipolla. Cavalierei e un „Zauberkiinstler”, un „artist al vrajei”, al vrăjitoriei. În cursul demonstrației, din simplu scamator el devine un teribil hipnotizator, cu o putere demonică, susținută de coniacul îngurgitat și de o cra- vașă suierătoare. Ținta lui este anihilarea libertății, în numele autorității poruncitoare căreia trebuie să i te supui. După opinia lui, nu există „libertatea voinței”, de care toți s-ar lepăda bucuros. Experiențele succesive țintesc să demonstreze acest lucru, fiecare medium i se supune executând ceva ce cu o clipă înainte n-ar fi voit să facă. Jocul ajunge necurat, își îngroașă necurătenia fizică și morală. El culminează în oribila batjocorire a lui Mario, tânărul prieten al familiei povestitorului, de la cafeneaua „Esquisito” — „ein Schenke, ein Gany- med”, „un paharnic, un Ganimede”, cum îl ironizează Cipolla (adică exact ceea ce va fi Krull în restaurantul hotelului parizian). Decade paharnicul zeilor, decade și artistul vrăjitor. Cu șarlatania lui hipnotică, Cipolla i se substituie Silvestrei îndrăgite de Mario. În stare de transă, acesta îl sărută. Cipolla îi terfelește dragostea, o înjosește monstruos. Asistăm parcă la împlinirea, pe treapta cea

mai de jos, a visurilor socratice „curat murdare” încercate de Gustav Aschenbach. Mario se dezmeticește și îl împușcă pe nedoritul său „iubit”.

Thomas Mann - Variațiuni

247

Iar povestitorul simte înspăimântătorul deznodământ fatal ca pe un sfârșit eliberator.

Naratorul și-a numit nuvela „Ein tragisches Reiseerlebnis”, „O întâmplare tragică din călătorie”. Mario și vrăjitorul a fost citită de Thomas Mann la festivitățile organizate în cinstea atribuirii Premiului Nobel, nereputând însă deocamdată succesul de mai târziu. „Vinovat” de creșterea popularității nuvelei avea să fie avansul populismelor de extremă dreaptă. Cititorii descopereau un text premonitoriu, nu numai prin detalii (de la excesul de „patriotism” până la fratele Ducelui, invocat de Cipolla ca onorându-i o reprezentatie de la Roma), cât mai ales prin starea de spirit, frustrând treptat oamenii de șansa alegerii libere. Renumele accentuat pe fundalul fascismelor n-ar trebui să estompeze totuși, de dragul conotațiilor politice, miza predominant morală (avertismentul aparține autorului) și nici n-ar fi cazul să ducă la supraevaluarea nuvelei, care în ansamblul operei nu ocupă, cred, un loc de anvergură lui Tonio Kroger sau Moartea la Veneția. Ea prevestește împotrivirea la nazism a Biirgerului cândva „apolitic”. Confruntarea va fi mai eficient, deși subteran, relevată începând cu emul următor, cinul încheierii primului volum din viitoarea tetralogie biblică, Istoriile lui Iacob.

Nu uit nici coincidența frapantă în timp dintre Mario și vrăjitorul și discursul comemorativ ținut la Academia Prusacă de Arte din Berlin, Cuvânt despre Lessing. Cu acest prilej formulează Thomas Mann, explicit, concepția sa despre mit și despre identitatea pre- și supra-istorică dintre „clasic” și „mitic”. În chiar anul nuvelei (și al obținerii Premiului Nobel), el întemeiază, așadar, viziunea care va patrona întreaga tetralogie și povestirile care o întovărășesc sau o întregesc; fiindcă după Iosif în Egipt vor fi scrise nu doar Lot te la Weimar ci și Capetele schimbate, așa cum după Iosif, hrănitorul va urma Legea.

Pentru o bună înțelegere a revirimentului de mult pregătit subteran, am amânat până aici o trimitere la schița pentru film Tristan și Isolda (1923). Un text nepretențios, neinclus în

majoritatea culegerilor de proză scurtă ori seriilor de opere, neinvocat vreodată de autor (ci păstrat doar în cartea de memorii *Wir waren fiinf*— Am fost cinci —, în care Viktor Mann recapitulează viața generației sale familiale: destinul celor două surori și trei frați), Tristan și Isolda merită amintit ca „semn” al schimbărilor produse încă de pe când romancierul trusesese la ultimele capitole din *Muntele vrăjit*. În timpul „dez

248

Ion Ianoși

ordinii” inflaționiste postbelice el sperase, printr-o pătrundere (în cele din urmă nefinalizată) în cinematografie, și o corespunzătoare redresare financiară. Mai important decât impulsul conjunctural rămânea însă explicitarea disponibilităților mitice, dintotdeauna incifrate în opera sa. Căci repovestirea menită ecranizării îi este direct îndatorată epopeii lui Gottfried von Strassburg (de la începutul secolului al 13-lea). Nu mai e vorba nici de Gabriele Kloterjahn și Detlev Spinell, și nici măcar de Wagner. Proiectul preproiectează multe din cele ce vor urma, prin Iosif și frații săi până la Alesul. De la Tristan la Tristan și Isolda au trecut douăzeci și doi de ani; de la Tristan și Isolda la Legea — alți douăzeci.

4

Ajuns la tripticul final de povestiri, inversez, din motive de logică a expunerii, cronologia a două dintre verigile sale. Încep cu Legea (1943), deoarece ea reprezintă un epilog la Iosif, hrănitorul. Romancierul introdusese și în cuprinsul acestuia o povestire întrucâtva de sine stătătoare, despre Tamar, femeia care cu dârzenie, neînfricare și cu prețul devierii de la moralitatea comună, pătrunsese în miezul istoriei, nelăsându-se expulzată din ea. Tamar îi naște lui Iuda un fiu, din seminția căruia va proveni și David (vezi Cartea Rut, cap. 4.) Dar mai înainte, din neamul ales ca prezență centrală în istoria sacră descinde Moise, cel predestinat să desăvârșască alegerea acestui neam și, tocmai de aceea, să-l înzestreze cu legea morală. La Thomas Mann nici Moise nu este însă un simplu descendent în linie dreaptă, vicleniile istoriei nu s-ar putea mulțumi cu succesiuni comode. Predeterminările cer soluții încurcate. Fără ca Iosif să fi ajuns egiptean, frații lui și urmașii lor n-ar fi supraviețuit. Fără ca Moise să fie imaginat (nu doar de autorul nostru) ca născut dintr-o mamă egipteană (nu doar

salvat de ea, precum în leșirea), anume fiica faraonului Ramses, el nu ar fi putut lua partea umilei și umilitei sale obârșii paterne. Ipostaziat ca pe jumătate egiptean, el e gândit ca fiind apt, tocmai de aceea, să se recunoască pe de-a întregul evreu, cu concursul părinților săi adoptivi, cu sprijinul copiilor lor și al prietenilor lui. Ilustra mamă prin sânge îi

Thomas Mann - Variațiuni 249

produce* doar împotrivirea; adeziunea i-o insuflă, cu laptele ei, lohedeb, și fiindcă este fiica unui cioplitor în piatră.

Moise redevine ceea ce fusese Iosif. Și, precum miticii părinți ai amândurora, Avraam, Isaac și Iacob, el îl descoperă pe Dumnezeu, iar Dumnezeu îl descoperă pe el, într-o prelungire reciprocă umanizări. Ideea lui Thomas Mann, după care Dumnezeu și omul ales de El au o identică nevoie unul de celălalt și se rafinează reciproc, găsește în Moise o confirmare mai apăsătoare decât la premergătorii săi, în termenii unui — indicat de autor — luminat Luminism. Moise posedă și o zestre amalgamat genetică, și o natură fizică și spirituală individuală, spre a-și îndruma poporul pe calea înălțării, peste cât dorește poporul, cu renunțări și concesii la care se vede constrâns el însuși. Moise trebuie să fie strateg și tactician, hrănitor și legiuitor, căpetenie și judecător al obștei. Toate acestea — numai în privința esențialului; căci detaliile le încredințează ajutoarelor sale: actele de constrângere sau punitive, chiar și manipularea miracolelor de care bicisnicii săi supuși mai au încă nevoie. În sudoarea frunții și cu maxima încordare a sufletului își durează el opera, care nu este alta decât plămădirea unui neam demn de Creator. În limitele omenești, creator este și el, întrucât sculpează un chip inedit; care nu poate fi „chip cioplit”, dar poate fi sculptural iluminatul Cuvânt. Pe un alt munte vrăjit el dăltuiește, într-o nouă limbă, de el inventată, poruncile divine; apoi le mai dăltuiește o dată, a doua oară chiar mai bine decât prima dată. El înscrie nepieritoarea lege a Domnului în tablele sale ca un efectiv cioplitor ce este, cu atâta trudă și râvnă încât până la urmă ideea dumnezeiască îi străpunge în chip de coame fruntea. Moise este și personajul lui Michelangelo, dar este mai cu seamă Michelangelo însuși, potrivit cu sugestia lui Heine, explorată acum cu voluptate. În Alesul scriitorul se va juca cu gândul reinventării unei alte limbi din cele cunoscute. Așa procedează încă Moise, cioplitor al chipului de necioplit — al

Verbului nepieritor. Moise-Michelangelo oferă poporului său și tuturor popoarelor veșnica prescurtare a cuviinței umane, legământul datorită căruia omul să deosebească tot ceea ce îi este de tot ceea ce nu îi este îngăduit, binele de rău, omenia de neomenie — de minciună, jaf, omor, prostie, ticăloșie.

Franz Werfel a numit povestirea despre Moise „un preludiu pentru orgă”. De unde lui Thomas Mann i se comandase doar o introducere pentru un volum în care zece confrați să

250

Ion Ianoși

ilustreze literar cele zece porunci biblice, el n-a rezistat plăcerii de a scrie o a unsprezecea povestire despre geneza tuturor poruncilor, care avea să fie pusă în fruntea volumului curând apărut la New York, denunțând „războiul lui Hitler împotriva Codului Moral”. Începuse dezastrul celui de-al Treilea Reich, trebuia pusă în lumină și înfrângerea lui spirituală. S-au angajat în această întreprindere mai mulți scriitori anti-naziști, printre ei și cel mai ilustru vrăjmaș german al național-socialismului. Prin BBC el își trimitea mesajele către poporul german. Și de pe coasta americană a Pacificului îi mai lansa și pilda despre Moise — înainte de a purcede la savanta confruntare finală cu neomenia, din Doctor Faustus.

Das Gesetz a fost precedată cu trei ani de Die vertauschten Kdpfe (1940) și urmată după un întreg deceniu de Die Betrogene (1952-1953). Capetele schimbate e povestirea „mare” imediat următoare romanului „mic” Lotte la Weimar. (În lungul capitol al șaptelea, consacrat monologărilor interioare ale maestrului, cititorul poate descoperi și „nucleul” povestirii mitice indiene, în relatarea părții a doua, Legenda, din balada lui Goethe Paria.) Cea înșelată e scrisă după Alesul, în timpul unei pauze de lucru la Mărturisirile escrocului Felix Krull. Prima și a treia povestire din ultima etapă de creație Thomas Mann le așază în imediata vecinătate a romanelor „mici”, care, la rândul lor, îi contrapunțează romanele „mari”. Capetele schimbate au fost scrise la Princeton, iar Legea — la Pacific Palisades. Cea înșelată va fi terminată după revenirea în Elveția, la Ziirich.

Prin mit, Capetele schimbate sunt înrudite mai degrabă cu /osi/și cu Legea; sub alte aspecte însă, ele pot fi puse în relație cu Cea înșelată. „Capetele” triadeinuvelistice finale au nemulțumit întrucâtva pe recenzenți și cunoscuți; într-un caz — din

cauza presupusei frivolități, considerată nepotrivită cu atmosfera gravă din timpul conflagrației mondiale; în celălalt — din pricina detalierii fiziologice a dragostei până la, tot presupusa, indecență. Raportul dintre spiritualitate și frumusețe, investigat pe tărâmul sexualității, apropia într-adevăr nuvela germană desfășurată la Diisseldorf după un precedent război mondial de povestirea indiană captând ecourile înțelepciunii vedice și brahmanice. Voluptuoasa Sita caută să unească într-un singur tot capul nobil al lui Shridaman cu trupul vânjos al lui Nanda. Doamna Rosalie von Tiimmler vrea, iubindu-l pe Ket Keaton, să-și extindă sufletul rămas tânăr și asupra corpului pe nedrept îmbătrânit.

Thomas Mann - Variațiuni 251

Thomas Mann preferă îndeobște personajele bărbătești, iar când zugrăvește femeii o face de preferință pe tărâmul lunecos al Erosului: Clavdia Chauchat, iubita lui Hans Castorp; soția lui Putifar, Mut-em-enet, neiubită de Iosif; Lotte, prietena de odinioară a lui Goethe; Sibylla, mama și soția papei Gregorius; Diana Houpfle sau dona Maria Pia, amantele lui Felix Krull. Erotismul l-a fascinat și tulburat mereu pe autorul nostru intelectual, ca ambiguă relație între sexe și ca mai îndoielnică atracție homoerotică. În manifestările sexualității curiozitatea îi era stârnită de o veche reprezentare mitică, explicitată de Platon în Banchetul, anume tentativa refacerii unității opuselor, în situația în care bărbatul și femeia fuseseră dedublați sau, atunci când apare prăpastia între bătrânețe și tinerețe, în cadrul aceluiași sex. Iubirea provine dintr-o adâncă rană și din încercarea — îndeobște eșuată — de a o lecu. Natura umană e fragmentată, nu posedă decât o parte a întregului, e bărbat sau femeie, înțelept sau frumos, bătrân sau tânăr ș.a.m.d.

„Capetele” (de femei la Goethe, de bărbați la Thomas Mann) se cer „schimbate” pentru refacerea unității. Dar viclenii zei indieni, Vishnu, Shiva sau Kali, reaştem vâlul Mayei, vâlurile iluziei, asupra oamenilor, în toate tentativele lor de a regăsi aici pe pământ, prin intermediul dragostei, dincolo de separații, Ființa Absolută. (Iată, spre a proba tatonările, o trimitere înapoi, până la nuvela din 1908, Anecdota. Angela, soția domnului director Emst Becker, este în aparență o ființă strălucitoare și încântătoare, care îi „vrăjește” pe toți cei cu care vine în contact. Dar, până la urmă, soțul îi dă în vileag firea mincinoasă,

hâdă, monstruoasă. Înșelătorul vâl al Mayei acoperă infernul unei căsnicii burgheze. Motivul este scho- penhauerian, dar și cu folosirea unor surse budiste. Cu timpul, jocul iluziilor și al deziluziilor este reprojctat asupra surselor din mitologia veche indiană.) Iubirea se opune iluziilor și adâncește iluziile. Omul nu scapă de parțialitate, oricâte eforturi reintegratoare ar întreprinde. În final îi rămâne numai focul mistuitor al celor trei, Sita, jumătate-Shridaman și jumătate-Nanda. Și tot astfel, nu rămâne decât cancerul doamnei von Tummler, localizat în ovar din cauza întârziatei dorințe după „nuiaua vieții” (simbol falie) și producând metastaze mortale.

Ascetul Kamadamana descrie trupul-capcană și momeală, ispitele senzuale, în termeni apropiați de confesiunea lui

252

Ion Ianoși

Hans Castorp, din „Noaptea Valpurgiei”, adresată Clavdiei Chauchat. Violentarea naturii de către Rosalie von Tummler, în numele vieții, primăverii, reîntineririi, se răzbună implacabil, căci natura mai produce și aroma de mosc a putrefacției, iar fântâna curgătoare a corpului feminin poate n și un semnal al bolii devastatoare, nu neapărat semnul milostivirii divine asupra biblicei Sara la bătrânețe. În sanctuarele primejdioasei Kali pe Shridaman îl întâmpină un abator subteran, care nu este decât partea infernală a firii omenești (precum în visurile lui Hans Castorp sau Gustav Aschenbach). Doamna von Tummler nesocotește avertismentele „însăpăimântătoare demonii a naturii”, ca și cele ale fiicei sale șchioape Anna, refugiată în intelect și în pictură abstractă. Anna este urmașa ironizată a artiștilor reci și descârnați, o Lizaveta Ivanovna pe dos, care ar îmbrățișa opiniile lui Tonio Kroger. Dimpotrivă, „naiva”, „apolinica” Rosalie parvine la exaltări „sentimentale”, „dionisiace”. Și ea vrea să fie artistă, dar nu abstractă, ci o „artistă a vieții”. Transferul în arta vieții nu-i reușise însă nici lui Gustav Aschenbach. Moare el, moare și ea. Cum nici el nu se dezisese însă de frumusețea ce-i devastase spiritul și corpul, nici ea nu acceptă să hulească natura, oricât de înșelător i-ar fi mijlocit retrăirea frumosului.

Zei au jucat o festă și perechilor indiene de neîmperecheat. Frumoasa Sita trăiește cu Shridaman, descendentul brahmanilor înțelepți, și tânjește după Nanda, naivul fierar și văcar. Ea

unește capul unuia cu trupul celuilalt. Dar schimbarea părții schimbă cu tirfipul întregul. Vechiul corp se degradează treptat sub influența vechiului cap ce-i fusese adăugat. Ispita se recompune tot după celălalt, compus din jumătăți inverse. De fapt, eșecul prevestește moartea. Omul nu intră în posesia a tot ce-i lipsește, nici în viață — nici în artă. „Aceasta e aceasta.” Shridaman nu e Nanda, Rosalie nu e Keaton, Aschenbach nu e Tadzio, Kroger nu e Hansen. Fiecare e ceea ce este; ca și Thomas Mann.

Ce-i de făcut în strânsoarea acestei identități de sine, nu atât o echivalență logică, $A = A$, cât una illogică, absurdă?! N-ai decât să te asumi dar să năzuiești spre ceea ce nu ești. Să năzuiești, ca spirit și în spirit, către frumusețea senzuală, către imposibila împerechere care i-a obsedat pe autor și pe eroii lui. Să năzuiești să fii frumos — ca neartiștii, ca nespirtualii, ca neîmbătrâniții. Și în toate aceste metamorfoze dorite să recunoști înșelăciunea Mayei. Să te încăpățânezi totuși a

Thomas Mann - Variațiuni

253

ți le imagina măcar, în a le descrie entuziast și lucid, ca pe o victorie și o înfrângere. Orice artă, precum orice viață, trebuie să-și asume victoriile înfrângerilor, singurele pe care zeii ni le acordă. La urma urmei, și legea morală dată de Dumnezeu lui Moise și de Moise oamenilor, va fi de atâtea ori înfrântă, batjocorită, călcată în picioare. Totuși, nu există altă cale decât strădania de a atinge moralitatea, frumusețea, spiritul, chiar dacă între ele se mai iscă și antinomii. Omenirea n-a inventat ceva mai bun decât să spere, să caute, să încerce; iar artistul — decât să susțină eforturile umanității prin jocurile lui înțelepte. Deziluziile îi pândesc pe toți cei care vor ceva. Dar ei se avântă către țărmurile ascunse și interzise, chiar cu prețul recăderii în propria lor existență limitată!

„Aceasta e aceasta”: orice situație, nuvelă, personaj, scriitor. Povestitorul e însă „der Uberliefemde”, „mijlocitorul”, cel care face transferuri, și uneori tranzacții, între sus și jos, nobil și ignobil, între puțințe și neputințe; ca și între zei și oameni. Totul e joc, vis, amăgire. Dar zeii se mai și amuză împreună cu noi. Ne înșală frumos. Ne permit să ne înșelăm frumos. Îi permit acest lucru și povestitorului. Apoi îl înșală. La doi ani după ce și-a imaginat sfârșitul doamnei von Tummler, avea să moară și el,

Thomas Mann.

B

JOC ȘI ÎNȚELEPCIUNE

Recapitulez. Thomas Mann a scris treizeci și două povestiri, dintre care douăzeci și cinci în perioada antebelică, patru între războaie, două în timpul ultimei conflagrații mondiale, una după încheierea ei. Penultimul grupaj, prin eliminarea unei „idile” în versuri, poate fi strâns într-o treime: Stăpân și câine (1918), Dezordine și suferință timpurie (1925), Mario și vrăjitorul (1929); iar ultimul, prin însumare, dă o altă treime: Capetele schimbate (1940), Legea (1943), Cea înșelată sau, după o anterioară traducere românească, înșelata (1952-1953).

De la Mario și vrăjitorul la Capetele schimbate a trecut un deceniu, ca și de la Legea la Cea înșelată. Motivul e la îndemână. La începuturi și multă vreme după aceea, Thomas Mann s-a considerat în primul rând nuvelist, și doar în subsidiar, romancier. Apoi și-a statornicit treptat convingerea într-un invers raport de însemnătate. La deplina maturitate și la bătrânețe, își vedea menirea în a renaște și întrucâtva în a naște romanul german modern, și mai puțin în a continua forma nuvelistică, familiară Germaniei încă din veacul trecut. În ultimii douăzeci și cinci de ani de viață și creație, el a fost absorbit de romanele sale „mari”, Iosif și frații săi, apoi Doctor Faustus, spre final și de două romane „mici”, Alesul și Mărturisirile escrocului Felix Krull (în a doua redactare). Numai în scurtele răstimpuri dintre ele își permitea câte un respiro, de dragul câte unei povestiri. Îndeobște acestea nu mai schimbau însă, decât ca întindere, registrul său ajuns categoric preferențial.

E vorba de mit, antic sau modern, universal ori local. Simbioza miturilor îndepărtate ori apropiate, antice, medievale sau moderne obligă însă la depășirea formulelor univoce, în privința ambelor componente. Nici romanele nu mai sunt

Thomas Mann - Variațiuni

255

propriu-zise romane, ci sunt întrucâtva epopei, întrucâtva poeme, întrucâtva povești inițiatice. Nici nuvelele nu mai aparțin de o efectivă nuvelistică. Genul epic, ca geniu epic, împreună cu inalienabilul său coeficient liric și dramatic, patronează ambele specii, un timp privite ca distincte. Sincretismul de odinioară, tematic salvat, își găsește maniera adecvată de expunere.

Descrește distanța dintre narațiunea de „atunci” și de „acum”, iar corespunzător — deosebire între roman și povestire. Ce mai contează, dacă povestea e repovestită pe zeci, sute ori mii de pagini? Contează vraja ei. Contează rima dintre cel ce-și rostește povestea și cei care o ascultă.

Ultimele trei dintre povestirile „vrăjitorului” merită să fie încă o dată, fără graba de dinainte, repovestite.

1

Dintr-o de mult proiectată nuvelă despre Goethe se naște, în 1939, romanul „mic” Lotte la Weimar. Un an mai târziu, Thomas Mann compune povestirea „mare” Capetele schimbate. Ambele scrieri sunt intercalate — la o distanță aproape egală — între penultima și ultima parte din imensa povestire biblică, între Iosif în Egipt și Iosif, hrănitorul, volume încheiate în 1936 și 1943.

În capitolul al șaptelea din Lotte la Weimar, marele capitol al monologurilor goetheene, doar când și când întrerupte prin câte un la fel de imaginar dialog, ne întâmpină o istorioară de două pagini, pe care Goethe și-o povestește sieși ca proiect demn de a fi realizat. El își amintește cum s-a dezvoltat în el, „cu un scop adânc spiritual”, imaginea femeii cu suflet curat și nobil, în mâinile căreia apa proaspătă de la râu se preface zilnic într-un glob de cristal ce nu are nevoie de ulcior sau găleată, căci este un „palpabil și curat simbol al purității și al clarității”. Ca pe un astfel de glob de cristal își propune să elaboreze „poemul ispitei”, el, „multispitul” poet înzestrat cu „semnul purității”. Când apa îi arată femeii aceleia „chipul tânărului ceresc”, i se tulbură viața și de atunci apa nu mai vrea să prindă formă în mâinile ei. Atunci soțul, brahmanul, se răzbună pe aleasa zeului și îi taie capul ce văzuse „frumusețea eternă”. Fiul îl amenință pe răzbunător că o va urma sub

256

Ion Ianoși

tăișul paloșului pe maică-sa. Dar pe tăiș sângele nu se încheagă, dovadă a nevinovăției femeii. Atunci fiul fuge la locul crimei pentru a lipi iar capul de trunchi. Acolo însă zace nu doar nobilul trup al mamei, ci și trupul unei ucigașe din neamul paria. Și, de grăbit ce e, fiul unește capul mamei sale cu trupul nelegiuitei — renăscând o zeiță a impurității. O zeiță înțeleaptă și violentă. Veșnic ispășită de frumosul chip al tânărului zeu. Cu pofte turbate și destrăbălate în suflet. O groaznică făptură „tulburată

și încărcată de mister", din voia lui Brahma. O femeie prietenoasă-mânioasă, care aduce oamenilor violență și înțelepciune, milostivire în luminare și întunecare, coborâre și înălțare. Până și Brahma se teme de femeie; „și eu mă tem", conchide însă Goethe — făptura lui Thomas Mann —, „de aceea mă tem și de poemul acesta, îl tot amân de-a lungul a zeci și zeci de ani, știind bine că odată și odată va trebui să-l fac".

Thomas Mann și l-a imaginat pe Goethe ca imaginându-și poemul — scris cu adevărat și citit de urmaș în timp ce lucra la romanul despre predecesor, despre veșnicul lui părinte într-o literatură. (Tot astfel, prelucrarea legendei biblice despre Iosif îl obsedase pe Goethe, autorul lui Faust, pe ale cărui urme se va avânta autorul noului Doctor Faustus.) De astă dată vizată este balada goetheană Paria, anume a doua sa parte, Legenda, relatând în versuri întâmplarea transpusă în proza poetică din Lotte la Weimar.

Legenda capetelor feminine schimbate între ele a constituit pentru noul scriitor primul impuls. Cel de-al doilea i l-a oferit varianta răsăriteană originală a capetelor bărbătești schimbate, pe care a găsit-o descrisă de prietenul său, indologul Heinrich Zimmer, ginerele lui Hugo von Hoffmanstahl. A citit cartea lui Zimmer, *Maya, der indische Mythos* (1936) și studiul său *Die indische Weltmutter* (1938): Maya, mitul indian și Maica indiană a lumii. A cerut și sprijinul lui Karl Kerényi, eminentul cercetător al mitologiilor, care îl ajutase cu atât de prețioase sfaturi în elaborarea tetralogiei biblice.

Așa s-au configurat Capetele schimbate. Potrivit mărturisirii autorului, ele au reprezentat ocolul binevenit după terminarea romanului goethean la Princeton — spre a regăsi drumul din Weimar către sfera egipteană a lui Iosif. Imediat, după ultima frază la romanul goethean, din 26 octombrie 1939, se apucă de povestea indiană. Mărturie stau scrisorile către Agnes E. Meyer, ziarista americană de origine germană, vechea Thomas Mann - Variațiuni 257

lui admiratoare: scrie ceva indian, un Maya grotesc din sfera cultului mării Maici a lumii, în cinstea căreia oamenii își taie capul; „un joc al dedublării și al identității, nu foarte serios, va fi cel mult o curiozitate, și nici nu știu dacă o voi duce la capăt" (5 ianuarie 1940). La începutul lui februarie sunt gata douăzeci de pagini. În iunie citește într-un cerc de prieteni, la Princeton,

capitolul al zecelea; toți se amuză copios. Dintr-o altă scrisoare către aceeași adresantă, din timpul unui sejur de vară la Brentwood, de lângă Los Angeles: sinuzita, clima, oboseala explică „truda disproporționată pe care mi-o dă sfârșitul povestirii Capetele schimbate. Acum o dau gata în grabă; n-are nici un rost să fac atâta caz de această glumă. [...] Nu e un lucru de importanță capitală și mondială, ci un divertisment și un intermezzo" (27 iulie 1940).

O termină, într-adevăr. În august revine la ultimul volum al tetralogiei. În octombrie povestirea e publicată, sub formă de carte, la Editura Bermann-Fischer din Stockholm. Curând apar o traducere suedeză și o alta engleză, tipărite concomitent la New York și Londra. Tot către Agnes E. Meyer: „Am scris Iosif în Egipt, Lotte la Weimar și Capetele schimbate, opere ale libertății și seninătății și, dacă vreți, ale superiorității" (24 ianuarie 1941); „[...] Lotte la Weimar n-a prea fost decât un un succes de stimă, iar Capetele schimbate au fost pe drept cuvânt considerate ca ceva ușurel" (7 octombrie 1941). În fapt, povestirea a avut parte de opinii și recenzii contradictorii, a stârnit critici, chiar resentimente între emigranții germani din SUA. Un an după declanșarea războiului părea, cu adevărat, un divertisment prea puțin serios. Cei care îi imputau lipsa de gravitate, nu luau însă în considerație nici substanța intimă a povestirii și nici legăturile ei cu celelalte scrieri „umaniste"; după cum nu aveau de unde bănui iminența marii confruntări cu tragedia germană, din Doctor Faustus.

Capetele schimbate, cu subtitlul O legendă indiană, continuă o dezbatere de la început obsesivă în opera lui Thomas Mann. Familia negustorilor patricieni Buddenbrook decade prin spiritualizare; contactul lui Thomas Buddenbrook cu filosofia și dăruirea micului Hanno muzicii produce ruptura de o lumea familială și familiară, abandonul dureros al vieții în fața morții. Sub același semn al muzicii wagneriene se înscrie tentativa estetului Detlev Spinell de a o transfigura pe soția filistină Gabriele Kloterjahn în autentică — fosta și viitoarea în elevație și în decadență — Gabriele Eckhof (Tristan). Tema o conți-

258

Ion Ianoși

nuă în termeni mai gravi marea nuvelă a tinereții, Tonio Kroger, al cărei personaj titular se simte în chip fatal rupt tocmai de cei

pe care-i iubește și către care năzuiește cu un dor nestins, mediocrii, normalii blonzi și cu ochi albaștri, Hans Hansen și Ingeborg Holm. În la fel de celebra și desăvârșita nuvelă de încheiere a primei etape de creație, Moartea la Veneția, tentativa mortală, sublimă și josnică, a lui Gustav Aschenbach rezidă tot în lecuirea sfâșierii dintre extreme: spiritul și frumusețea, ideea și forma, bătrânețea și adolescența.

Dualitatea ca dat fundamental pentru existența omului pe acest pământ, dar și revolta împotriva ei ca împotriva marii nedreptăți hărăzite oricărei imanențe de către un transcendent sieși identic și sieși suficient, către ale cărui limane mântuitoare va năzui, tocmai de aceea, orice ființă trecătoare și lăuntric sfâșiată: problema și tema nu puteau decât să tragă beneficii suplimentare de pe urma contactului cu meditația vedică și cu brahmanismul post-vedic. Doar toată mitologia indiană veche se concentrează asupra antinomiilor proprii existenței pământești și omenești, o existență părelnică și mereu înșelătoare. Povestirea lui Thomas Mann trimite de la început la înfricoșătoarele șiretlicuri ale Mayei, Atotnăscătoarea și Atotdevoratoarea zeiță supradivină, căreia îi vor duce dorul toți cei obligați să plătească tribut sentimentului eului și al posesiunii. Maya este Marea Iluzie, creatoare de lumi și forme aparente, răspunzătoare pentru jocul magic al iluziei pământești. Acest joc cosmic naște irealitatea realității umane, lumea senzorială de fantome căreia numai ignoranța omului îi conferă un sens logic. În triada supremă, Brahma creează lumea, Vishnu o conservă și regenerează prin periodice reincarnări și avatarii, iar Shiva o distruge. „Marea Maya a lui Vishnu”, citim la un moment dat în povestire. Așa este, orice punct de echilibru realizat de către zeul solar devenit al doilea element din triada supremă, echilibrul între creație și distrugere reprezintă, totodată, un iluzoriu joc cosmic pe care sufletul universal îl joacă cu sine însuși. Iar până când vâlul Mayei, vâlurile iluziei vor fi înlăturate întru regăsirea Ființei Absolute, omul rămâne, nu are cum să nu rămână, supus contrariilor sfâșietoare. Contradictorie este dragostea omului, adică dorința și desfătarea pe care i le oferă Kama. Dar contradictorie îi este chiar viața, înscrisă simbolic sub oblăduirea zeiței Kali, soția zeului Shiva, blajină și mânioasă, când și când înțelegătoare, îndeobște personificând însă mânia și spaima,

neșansa, suferința și silnicia destinului uman, de la care pre-tinde ofrande sângeroase...

Scriitorul ne introduce de la început în miezul acestei înțelepte gândiri mitice. „Etad vai tad.” „Aceasta e aceasta.” Părțile nu acoperă întregul, încarnarea creează separarea, diversitatea, comparația, neliniștea, uimirea, admirația, dorința de comunicare și unire. Iată lanțul verigilor. Totul se dedublează, totul e dominat de dualitate. Fiecare om e nemulțumit de ceea ce posedă, de trupul, sufletul, spiritul său, de câte unul dintre ele, căci nu are parte decât de parte, ceea ce-i lipsește se află la altul — la alta.

Aici intervine o nouă dominantă care leagă textele autorului: sexualitatea. Ea se bazează pe împărțirea omenirii în două tabere opuse și complementare. Împărțirea aceasta a fost mereu proiectată, în romane și nuvele, ca definitorie, întrucât justifică dorul de unificare; dar proiectată de asemenea în luncoașă ei relativitate, ca o sexualitate orientată nu doar în afara ci și înăuntrul aceluiași sex. Ruptura se insinuează în fiecare latură a dualității, surclasarea e dorită și în cadrul laturii proprii. Gustav Aschenbach e îndrăgostit de micul Tad- zio, după modelul platonian al iubirii bătrânului Socrate pentru adolescentul Phaidros. Tentația homoerotică, prezentă în viața și opera exemplarului tată de familie cu șase copii, nu reprezintă, în ochii săi, decât o variație ușor modificată a tentației reîntregirii dintre sexe. Nu atât felul exact al partenerului contează, cât esența lui de partener, obligația de a mijloci o complementaritate, pe care nu o poate duce până la capăt, la unire. Iată drama, în principiu caracteristică atât atracției dintre bărbați, cât și iubirii unui bărbat — mai multor bărbați — pentru o femeie. Hans Castorp o „cedează” de bună voie pe Clavdia Chauchat lui mynheer Peeperkom, deoarece personalitatea acestuia îl fascinează (ca pe un alt Phaidros?!) aproape tot atât de mult precum vraja emanată de femeie.

Dualitatea naște uneori triada, treimea, triumphiul erotic. Iosif rezistă insistențelor soției lui Putifar din respect pentru scopitul ei soț, domnul și stăpânul lui, dar mai ales din venerație față de Atotputernic, Domnul și Stăpânul lui. Mut-em-e- net nu are parte (partea care să-i dea iluzia întregirii) nici de Putifar și nici de

Îosif. Sita, cea cu șolduri frumoase, va avea în schimb parte — cu schimbul și cu schimbarea părților — atât de Shridaman, cât și de Nanda. În fond, tentativa reîntregirii fiecăruia prin intermediul Sitei nu constituie decât o ex

260

Ion Ianoși

teriorizare a lăuntriceii lor atracții reciproce. Ei sunt prieteni nedespărțiți prin tot ceea ce îi desparte. Eul fiecăruia posedă numai jumătatea din ceea ce ar dori să aibă. Iar voluptuoasa Sita nu este decât o mijlocitoare a unirii — imposibile — dintre aceste jumătăți separate. Dorința de unire, sădită în sufletul lor, se folosește de Sita ca de un medium nimerit, căci femeia (i-o explică încă Peeperkom lui Castorp) iubește pe acela care o iubește. Pe Sita o folosesc de fapt zeii pentru jocul lor. Zeii și zeițele se amuză de ușurința cu care oamenii cad în capcana dorinței lor nesăbuite. Oamenii caută raiul prin exacerbarea plăcerii, contopind ceea ce e îngăduit cu ceea ce e oprit. Plăcerea nu e însă decât „die gottliche Gauklerin”, „divina scamatoare”, fiindcă nicăieri apariția și aparența, închipuirea și înșelarea, adică vraja susținătoare de lume a Mayei, legea fundamentală a vieții în iluzie, nu este mai puternică decât în dragoste. De aceea inaccesibila, întunecata, sângeroasa zeiță Kali se milostivește de păcătoasa Sita și îi permite să restabilească ordinea matrimonială din cadrul dezordinii — amuzându-se dinainte de noua dezordine pe care Sita o va institui, din vinovata ei neglijență și la un ordin regizoral divin.

Sita combină trupul lui Nanda și capul lui Shridaman, pentru a însoți frumusețea senzuală cu gravitatea spirituală și a obține astfel desfătări paradisiace. Aceeași împerechere dintre frumos și spirit îl obsedase pe Gustav Aschenbach, iar eșecul ei îi provocase decăderea și moartea. Acum degradarea, ironic tratată, afectează treptat atât corpul cât și capul noului soț. Orice schimbare parțială schimbă totalitatea, întregul nu mai e același. Trupul suportă modificări din pricina capului; și invers. Țelul universal este, neîndoielnic, unirea spiritului cu frumusețea, unirea desăvârșită la antipodul fericirii scindate, adică a nefericirii. Un asemenea țel final e pândit însă de primejdii și eșecuri, după cum se vede din „povestea noastră”. Dacă anterior Sita visase, în timpul nopților de dragoste cu descendentul brahmanilor înțelepți, trupul vânjos al naivului

fierar și văcar, acum, în timpul îmbrățișărilor, în fața ochilor ei plutește chipul prietenului de departe. La care' se și duce împreună cu băiatul ei (ca la „tatăl copilului", deși la drept vorbind ambii îi sunt tați), se înfruptă de noua-veche plăcere conjugală o zi și o noapte, după care o ajunge din urmă soțul și îi iartă pe amândoi, pe ea și pe prietenul lui; căci, indiferent cu care dintre ei se culcă, Sita face dragoste cu amândoi, iar iubirea năzuiește către întreg. Dar tocmai între

Thomas Mann - Variațiuni

261

gul e visul care nu poate fi realizat aici pe pământ. Ca dovadă, cei doi se lovesc mortal unul pe altul, cu săbiile. Și se unesc toți trei pe patul de jar al morții. Numai contopindu-se cu Ființa Supremă pot ei definitiv transgresa despărțirea. În viață la așa ceva nu faci decât să năzuiești, în timp ce produci noi și noi încurcături; pe care, dacă vrei să le ocolești, trebuie să fii ori ascet, învingător al propriilor dorințe, ori să devii la douăzeci de ani, precum Samadhi-Andhaka, fiul Sitei, lector al regelui din Benares, unul care (precum un nou Iosif) citește prințului din scrieri sacre și profane cu voce plăcută, dar, întrucât are vederea slabă, ținând cartea foarte aproape de ochii săi licăritori.

De când a început povestea despre Iosif, care îl va ține în mrejele ei șaisprezece ani, în Thomas Mann s-a produs mutația de interese, de la actualitatea cotidiană la mitul străvechi, de la sfera individuală la cea tipică. Cu puține reveniri la domeniul său inițial de preocupări, dintre care la o ultimă întoarcere mă voi referi curând, restul rămâne ancorat în general-uman, chiar dacă exemplificat pe tărmuri particulare: medieval ori antic, german-franc-englez ori iudeu-egiptean-indian. Schimbarea de perspectivă, în sensul lărgirii și al adâncirii ei, nu duce însă la abandonarea obsesiilor dintotdeauna. Dualitățile din povestirea indiană sunt, în esență, cele din anterioarele nuvele și romane. Shiva și Kali simbolizează, ca zeități, viața și moartea, lumea și veșnicia, timpul și distrugerea lui: dualități în care latura tenebroasă o domină pe cea luminoasă. Oare nu așa arătasera lucrurile de la început? Nu fusese artistul dintru început atras mai degrabă de lumea subpământeană în peregrinările lui pământești, inclusiv în ipostaza de personaj artistic? Iosif e predestinat, de la început, pogorării în infern. Nu

altul fusese destinul lui Tonio Kroger sau Gustav Aschenbach, soarta lui Hans Castorp — al cărui „munte" se înălțase din „șes" și n-a fost, la urma urmei, decât o altă „fântână" adâncă.

Relația dintre spirit și frumusețe îl urmărise, spuneam, pe Aschenbach. I s-ar potrivi, de aceea, destule „cuvinte metafizice" rostite acum de Shridaman: de pildă, cu privire la dulcea imagine care amăgește și vrăjește, dar mai și conduce la cunoașterea adevărului, căci beția ne poartă către libertate, ca entuziasmul care leagă frumusețea senzuală de spirit. „Căci așa cum frumusețea și spiritul se contopesc în înflăcărare, tot astfel viața și moartea se reunesc în iubire!" Ți

262

Ion Ianoși

nem minte și declarația de dragoste, din ce în ce mai iresponsabilă, prin care „mediocrul" Hans Castorp o supune pe „geniala" Clavdia Chauchat în seara de Carnaval, o altă ipostază a Noptii Valpurgiei. În termeni foarte apropiați descrie acum ascetul Kamadamana ispitele senzuale legate de ispitele spiritului, trupul duhnind a viață, trupul-capcană și momeală al femeii: mădulele lunecoase, pielea unsuroasă, gura nesățioasă, „părul de la subsuori năclăit de sudoare", pântecul moale, șoldurile rotunjite, strânsoarea coapselor ș.a. Oamenii aceștia, „cu trupul iubirii înrourat de amara plăcere", îl amuză pe Kamadamana, cum îl amuză și pe Thomas Mann; dar îi mai și atrag, fiindcă nici unul care își înfrânge dorințele nu scapă cu totul de ele, ci le transfigurează doar, în asceză sau în povestire.

Prins în vârtejul zăpezii și pe jumătate înghețat, tot Hans Castorp fusese cel care visase, în periculoasa lui excursie pe schiuri, imagini încântătoare preschimbate imediat în altele înfiorătoare. Nu altfel de imagini îl întâmpină în sanctuarul primejdioasei Kali pe Shridaman: înfloritoare reliefuri pictate, un întreg abator subteran umplut de sânge. Așa trebuie să fie viața omenească înfrățită cu moartea, în care plăcerea și chinul sunt de nedespărțit. De aceea — ni se spune — desfășurarea senină a poveștii să nu-1 amăgească pe „ascultător", povestea mai are și o altă față, „o mască oribilă, un chip de spaimă, ceva zguduitor, în stare să te facă să încremenești". Ambele fețe sunt vălurile Mayei, iluzorii precum orice vis, încântător și îngrozitor.

De la început Shridaman îi explică lui Nanda înrudirea dintre plăcere și suferință, râs și plâns, înduioșarea amăgitoare, de o

pace aparentă, din care nu pot ieși decât înfruntări, încurcături ale cărnii, dar și ale spiritului. Shridaman ajunge și la cultul „muntelui”, care n-ar fi pe placul marelui Indra; înrudit, totuși, cu un alt „munte vrăjit”. Nici schimbarea identității nu e o temă întâmplătoare. Felix Krull va ajunge lift-bo- yul Armând, îl va demitiza pe Hermes, abilul zeu al hoților, apoi i se va substitui marchizului Louis (Loulou) Venosta, la rugămintea acestuia, pentru ca unul să se poată bucura de Zaza, iar celălalt de Zouzou și totodată de mama ei, Dona Maria-Pia. În această poveste fața jucăușă a încurcăturilor va prevala asupra celor grave; cum, în ultimă instanță, jocul rămâne și dominanta poveștii indiene, asemenea oricărei povești miraculoase, oricărui joc sacru.

Thomas Mann - Variațiuni

263

Iar povestitorul, care în original nu este decât „der Überliefemde”, „mijlocitorul”, înaintează prin sporovăieli ca ale lui Shridaman și Nanda, prin nebănuite întorsături ale destinului lor. El, povestitorul, este un mijlocitor, un mediator între sferele divine și cele pământești. Se adresează unui „ascultător”, care în germană e numit „der Lauscher”, „der Lau- schender”, unul care „trage cu urechea”, care „pândește vorba”. În aparență, autorul s-a întors de la scris la oralitatea ini- țiatică. Cadrul vedic și brahmanic i-a servit de minune pentru ceea ce avusese mereu de spus; și pentru maniera în care preferase s-o spună. Cum anume? Ironic, desigur, ca seriozitatea să devină joc, vis, amăgire, și ca toate acestea să nu fie totuși lipsite de gravitate. Ironia transferă jocul cosmic în joc pământesc. Arta însăși e o nălucă, o mare iluzie. Artistul e ca și Maya, el creează o lume aparentă, care pare și apare. E vraja unui vrăjitor, unul bun sau rău, bun și rău, deoarece viața omului e bună și rea. Nici artistul nu poate să aibă trupul pe măsura capului, și el își desparte întrucâtva capul de trup, visând ironic la un trup care nu-i aparține, imul frumos, vânjos, plin de veselă naivitate și dorit de frumoase corpuri tinere. Și el e vinovat de existența carnală, de dorințe pe care poate cel mult să le traducă compensator (traducerea e trădătoare) în povești visătoare, lunecoase, ironice.

Pe Thomas Mann îl amuză tot ceea ce relatează; dar el se amuză, cu măsură, și de sine însuși. Îi face plăcere să încurce

aparențele, fiindcă numai așa se afirmă ca „ales”. Oricât de orgolios ar fi, „alesul” nu se poate mereu admira pe sine însuși, căci atunci înclinațiile lui spirituale s-ar afla în deplină concordanță cu forța și cu frumusețea sa, ceea ce ar echivala cu lipsa oricărei dorințe, deci a oricărei acțiuni. Perfecta identitate de sine și mulțumire de sine ar rezulta doar din anihilarea sinelui. Nirvana nu este însă tărâmul artistului și al personajelor lui. Sitei numai în planul frumuseții sensibile și senzuale nu-i lipsește nimic, ea are o înfățișare oarecum vinovată fiindcă înlănțuie bărbații de lumea dorințelor și bucuriilor. Dulceața trupului și chipului ei reprezintă acea aparență frumoasă care întărește îndemnul de a întreba de suflet — fără a fi într-un tot suflet și cu atât mai puțin spirit. Nu poți fi totul și nu poți avea totul, ființa e doar o parte a ființei, inclusiv ca nume. Shridaman e numele capului spiritualizat și contemplativ. Dar unit cu un trup vânjos, mai este el oare Shridaman? În unirea contrariilor, identitățile se încețoșează. Omul trebuie să-și asume

264

Ion Ianoși

particularitatea. Dar și să dorească totalitatea. Acest dor se cheamă iubire. Se poate însă numi artă, filosofie, religie. Arta e o formă a iubirii de frumusețe. Artistul e și el o incarnare. Mai e și zeul care produce incarnări. El creează, din dorința de comunicare și unire, diversitatea neliniștitoare. Separă și amestecă. Uimește. Fiecare poveste a sa ne smulge exclamația admiratoare: aceasta este aceasta! „Etad vai tad.”

2

Thomas Mann mai lucra încă la ultimele capitole ale tetralogiei despre Iosif când, în noiembrie 1942, i s-a propus să scrie prefața la o antologie de nuvele. Plecase din localitatea californiană Pacific Palisades, unde se stabilise de un an cu familia, și întreprindea un turneu de conferințe pe coasta răsăriteană. Într-un hotel din New York respectivul agent literar îi făcuse oferta, iar el se declarase de acord — semnând ulterior și un contract de o mie de dolari — să scrie introducerea la un volum în care zece autori urmau să illustreze literar câte una din cele zece porunci biblice. Nu știa ce avea să rezulte din asentimentul său, dat din motive moral-politice și cu oarecare intenții polemice. La 4 ianuarie 1943 termină Iosif, hrănitorul și se apucă imediat de pregătirile pentru textul convenit, care text

avea să devină tot o povestire, a unsprezecea, introductivă la proiectata carte.

Era suprasaturat de materialul adunat pentru epopeea lui Iosif, n-avea nevoie decât de un scurt studiu și de câteva însemnări. Sursele îi erau Pentateuhul, anume a doua carte a lui Moise, leșirea, și repetarea ei din cea de-a cincea carte, Deuteronomul; apoi lucrările lui Sigmund Freud, Omul Moise și religia monoteistă (1939) și Erich Auerbach, Deșertul și țara făgăduinței (1932), un text al lui Goethe, Israel în deșert (1819), precum și sugestia lui Heinrich Heine, potrivit căreia îi putea împrumuta lui Moise nu trăsăturile eroului sculptat de Michelangelo, ci chiar pe cele ale lui Michelangelo însuși. Inițial voia să se rezume la puține pagini, dar, ca în atâtea alte rânduri, nu s-a abținut să-și extindă intenția.

A început povestirea la 25 ianuarie 1943, la 11 februarie ajunsese la capitolul unsprezece, la 13 martie totul era gata: în Thomas Mann - Variațiuni

265

mai puțin de două luni, neobișnuit de repede pentru felul lui de a lucra, fără să mai revină asupra manuscrisului pentru îmbunătățiri. De astă dată relatase ușor munca grea a personajului său. (După care s-a aplecat de îndată asupra temei Doctorului Faustus.) Una dintre cele cincizeci și cinci de emisiuni radiodifuzate către ascultătorii germani, cea din 25 aprilie 1943, a consacrat-o volumului biblic, la care au conlucrat Sigrít Undset, Jules Romains, Franz Werfel, Rebecca West, Arthur Bromfield și alții. Mesajul transmis ascultătorilor germani reproduce — în a doua sa jumătate — cuvântarea finală a lui Moise, din propria sa povestire, către popor. Ea trebuia ascultată chiar înainte de a fi citită, întrucât se referea, în mod transparent, la Hitler și la iminentul lui sfârșit. La 6 mai, într-o scrisoare către dirijorul Bruno Walter, relatează din nou despre textul său și întregul volum, în care „fiecare povestire va trata despre una dintre cele zece porunci și despre încălcarea lor de către Hitler”. Cu acest prilej aflăm și denumirea dată de Franz Werfel povestirii lui Thomas Mann: „un preludiu pentru orgă”. Cu această introducere, volumul, intitulat provizoriu Thou Shalt Have No Other Gods Before Me (Să nu ai alți dumnezei afară de Mine — formula sacră de la începutul poruncilor sacre), apare în același an la New York sub titlul definitiv The Ten

Commandments. Ten Short Stories of Hitler 's War against the Moral Code (Cele zece porunci. Zece nuvele despre războiul lui Hitler împotriva Codului Moral). Propria scriere e publicată tot atunci în germană, în cinci sute de exemplare, într-o ediție bibliofilă, la Pazifische Presse din Los Angeles, sub titlul Das Gesetz (Legea). Anul următor e tipărită și de Editura Bermann-Fischer din Stockholm. Întregul volum de nuvele va fi tradus în mai multe limbi.

Aceasta este istoria Legii. Thomas Mann avea să spună într-o scrisoare către Karl Kerenyi, din 7 februarie 1945, că nuvela conține un element de luminism voltairean, care nu existase în tetralogie. Într-adevăr, povestirea seamănă cu epopeea, dar se și deosebește de ea. Extinderea întâmplărilor din Facerea își găsește o continuare firească în prelucrarea celor relatate în leșirea. Tonalitatea e însă alta, datorită mai ales rostului polemic imediat al întregului volum și al piesei lui introductive. Nici de această dată nu lipsesc întorsăturile ironice, micile viclenii pe care și le asumă cu bună știință Moise pentru a-și duce menirea la bun sfârșit. Chiar relația sa cu redescoperitul Dumnezeu al patriarhilor, invizibilul Iehova,

266

Ion Ianoși

Unicul Prea-înalt, Stăpânul părinților, al neamului dar și al întregii omeniri, este o relație de supunere și de luptă, de sfadă și de înțelegere, cu momente blând ironizate, precum cel survenit cu prilejul celei de a doua urcări pe munte, când Moise îl mai și șantajează pe Atotputernic (să nu se vorbească rău de El) pentru a-l smulge îndurarea. La rândul său, mânios pe poporul său bicusnic, care se închinase idolului și merita aspru pedepsit, Moise este în ascuns mulțumit de nevoia refacerii tablelor sfărâmate, care de astă dată vor ieși întrucâtva mai bine. Întâmplările anterioare prin care trecuse fuseseră și ele însoțite de câte un zâmbet ironic al autorului, ca de pildă în târguielile cu faraonul sau în decizia de a permite înfruntarea cu amaleciții, în ciuda interdicției date poporului de a ucide și de a se bucura de necazul aproapelui. În timpul bătăliei cu oamenii lui Amalec, purtată sub comanda lui Iosua — care îndeobște preia treburile practice și necurate cu care omul spiritual nu dorește să se întineze —, Moise stă retras pe o movilă și, pentru ca ai lui să recruteze victoria, trebuie să-și țină tot timpul

măinile rugător ridicate spre cer, efort în care mai și beneficiază de ajutorul lui Aaron și Mi-riam. Accentele ironice, parțial valorificând și ele detalii biblice, se leagă de astă dată strâns cu cele demitizatoare, de exemplu atunci când autorul explică rațional minunile presupuse, cele zece plăgi premergătoare ieșirii sau, pe traseul ei, despicarea apelor, darul izvorului și al manei. Totul poate fi limpezit prin motivații naturale, după cum și rolul îngerului nimicitor al lui Iehova îl preia Iosua, iar Moise i se substituie întrucâtva lui Dumnezeu însuși. .

Legea ține să aducă minunile sub oblăduirea rațiunii, fiindcă de aceasta are omenirea cea mai stringentă nevoie, ca antidot al deșănțatei orgii iraționale naziste. Performanța autorului constă însă tocmai în forjarea legăturii indestructibile dintre demitizări și mit, dintre motivațiile intelectuale contemporane și comandamentele morale străvechi. Ironia este subordonată seriozității, gravitatea asumată domină și jocul lui Moise, și jucăușa lui reconstituire. Cu adevărat despre un joc sacru este vorba, unul care definește rostul omului acum și în vecii vecilor. Rareori își mărturisește Thomas Mann atât de neechivoc angajarea patetică. îl pândeau moralizarea și intenția pedagogică prea străvezie. Le-a evitat datorită măiestriei, care știa să mai și înmoaie sublimul fără să-l năruie. Relativizările noi s-au împăcat bine cu absolutismul vechi. El anume,

Thomas Mann - Variațiuni

267

imperativul absolut, era demn de a fi reactualizat spre a contracara nihilismul cinic.

Prima frază a povestirii ne oferă cheia ei: „Cu nașterea sa a fost ceva în neorânduială, de aceea iubea cu patimă ordinea, cele nestrămutate, porunca și interdicția.” Neorânduită îi fusese nașterea, cu un alt tată decât tatăl său, cu o altă mamă decât mama sa. Fiica faraonului Ramses nu putea fi recunoscută drept mamă, iar tatăl, servul evreu, fusese ucis imediat după ce îi satisfăcuse acesteia dorința. Acest tată jertfit avea să-l fi modelat pe copil în măsură decisivă, și fiindcă fusese încredințat spre creștere evreicei Iohedeb și soțului ei Amram, din seminția lui Levi. Încercarea de a face din el un egiptean, prin școlire savantă, eșuase mult mai mult decât în cazul lui Iosif. Acela trebuise să ajungă pe jumătate egiptean pentru a-i putea salva pe ai săi, aducându-i în Egipt. Acestuia îi era hărăzit să-i scoată

din țara devenită între timp blestemată pentru ei; și să-i readucă în țara părinților, țara făgăduită lor de către Dumnezeu ce li s-a descoperit și le-a fost descoperit. Când Moise părăște Domnului acest popor recalcitrant, cu care e numai pe jumătate înrudit (după repovestire, nu și după originalul ei), Dumnezeu îi explică: tocmai de aceea se cuvine să-l ajute, să nu mai facă mofturi, nemaivor- bind de plăcerea divină pe care i-o provoacă Lui această acțiune. Dumnezeu se amuză de piesa pe care o pune în scenă, pe care o regizează cu înțelepciune, căci mântuitorii e bine să fie legați doar cu partea lor esențială de cei mântuiți, cu cealaltă parte, complementară, deschizându-se altor seminții, întregii umanități. Moise e imaginat ca evreul mai-mult-de- cât-evreu, de aceea apt de a li se dedica atât evreilor, cât și tuturor celorlalți.

Primele capitole răstoarnă cronologia, intercalează nașterea, fuga din Egiptul de Sus iar apoi fuga din Gosem, după uciderea supraveghetorului care lovea cu bâta un sclav, întâmplare de pe urma căreia se alege cu nasul turtit — le intercalează între prima relatare cu privire la descoperirea lui Iehova pe muntele Hor, în timp ce păzea oile cumnatului său midianit, și următoarea relatare despre întoarcerea în Egipt pentru a-și îndeplini misiunea ce decurgea din descoperirea lui Dumnezeu. De aici, începând cu al cincilea capitol, acțiunea se desfășoară cronologic, pas cu pas. Îi ia ca ajutoare pe fratele Aaron și sora lor mai mică Miriam, pe tânărul războinic Iosua și pe prietenul său Caleb. Pregătește pentru ieșire pe

268

Ion Ianoși

cele doisprezece sau treisprezece mii de oameni, din care doar trei mii apti să mânuiască armele. Negociază viclean și îndelung cu Ramses — bunicul lui — dreptul de a pleca de la locul corvezilor. Acceptă tăcut ca Iosua să pună la cale moartea întâilor născuți egipteni, ceea ce obliga la evadare. Admite ca Iosua și Caleb să atribuie toiagului său despicarea apelor de către vânt. Reușește să descopere apă și hrană în pustiul Sinai. Îi lasă tot pe ceilalți să cucerească oaza Cadeș, căci încă Iacob câștigase numele războinic de Israel, iar oaza, locul supraviețuirii neamului, îi va servi lui ca atelier spiritual. Confundă în chip visător muntele Horeb din apropiere cu muntele Sinai. Judecă cele douăsprezece mii cinci sute de su-

flete, până e învățat de lețro, cumnatul său din Midian, cum să-și împartă îndatoririle. Își învață poporul lucrurile esențiale, legate de râvnita purificare. Certat de Aaron și Miriam pentru destinderea nocturnă cu o maură, de fapt însă din invidie pentru relația sa specială cu Dumnezeu, El își arată mânia și cutremură străfundurile pământului, semn de sprijin și de chemare. Urcă muntele Horeb (Sinai) pentru a face tablele cu legi. Coboară însoțit de Iosua și constată jalnica libertate a destrăbălării în care îi recăzuse poporul. Sparge idolul de aur și cele două table. Ordonă execuții la care nu ia parte. Urcă din nou muntele pentru alte patruzeci de zile și patruzeci de nopți. Împlinește legământul, pe care la întoarcere îl anunță în termeni solemnii. Dar, potrivit restricției care i-a fost impusă în schimbul îmbunării Celui mânios, nici el și nici alții — doar cu excepția lui Iosua și a lui Caleb — nu vor apuca să vadă pământul strămoșilor. Moise a înfăptuit ieșirea din țara robiei și a pregătit intrarea în țara făgăduinței, de care el nu va avea parte. Celor ce deschid câte un mare drum, îndeobște nu li se permite să și ajungă la capătul lui!

„Alesul” nu este doar Moise, dar și Dumnezeu. Iehova îl alege pe Moise după ce Moise îl alege pe Iehova. Dintre toți zeli pe care îi cunoscuse, îl atrage „Dumnezeul nevăzut”. Această aparentă negativitate, „Unsichtbarkeit”, „invizibilitatea”, îl impresionează profund, ca fiind absoluta pozitivitate, suprema prezență care oferă șansa de a insufla poporului spiritualitate, puritate, sfințenie. Tablele cioplite de Moise și semnele înscrise pe ele se substituie „chipului” de nevăzut al Domnului, dintre ale cărui prescripții îngrăditoare cea de căpetenie interzice îngrijirea altor dumnezei, cu chip de idol. Principalul legământ îl privește pe Moise însuși, înainte și

Thomas Mann - Variațiuni 269

pentru ca să fie extins asupra neamului său. Omul ales e cheazășia poporului ales. Dumnezeu ales îi asigură lui Moise un rol atât de privilegiat, încât el însuși trebuie să aibă permanent grijă ca nu cumva să fie — cum și este deseori — chiar el luat drept divinitate. Căci, în interpretarea dată, legea emană în fapt de la Moise. El este creatorul ei real. Dumnezeu a creat lumea și a creat omul, cu posibilitatea desăvârșirii lui ideale, în numele Domnului, Moise creează legea morală, care să-l călăuzească pe om în această lume.

Așa ajunge scriitorul la principala idee a povestirii sale: calitatea de artist a lui Moise. Dumnezeu făurise universul, așa cum reiese din chiar primul capitol al cărții sacre, precum un artist. Înspirat de El, Moise îi moștenește acest atribut. Paradoxul constă însă în natura înzestrării sale artistice. El este cioplitorul interdicției chipului cioplit. Pe Thomas Mann îl inspiră, vădit, Moise al lui Michelangelo, și Michelangelo însuși. Sursa din urmă e mereu deconspirată: Moise este un „Steinmetz”, un „Steinmetzer”, un sculptor, un cioplitor în piatră, care are o „Bildnerlust”, o „Bildungslust” pentru „Bildungswerk”, plăcerea de a sculpta, de a modela, de a-și forma lucrarea; neamul său a intrat pe mâinile lui de „Werk-mann”, de om al meseriei sale, răbdător și îndârjit, hotărât să cioplească o operă gingașă și înaltă. În atelierul său, oaza Cadeș, cioplește, sfărâmă, modelează, netezește, cu mistuitoare mânie și îndârjită răbdare, acel bloc de piatră care este poporul său, la început inform, apoi diform, treptat dobândind o formă curată, sfântă. Apoi urcă muntele, cu ciocan, daltă, mistrie, zgârieaci, taie tablele și scrie pe ele legile, adică le gravează, le dăluiește și șpacluiește — într-o limbă pe care trebuie s-o invente și într-o scriere pe care trebuie s-o conceapă. După sfredelirea, așchierea, sculptarea în carne și sânge, iată, se cuvenea să procedeze la fel cu tablele legii, cu legea alcătuită din cuvinte și enunțuri, în final vopsite cu propriul sânge. Cea mai obositoare și mai palpabilă muncă artistică e pusă în slujba celei mai abstracte elaborări morale și spirituale. Chiar și nevoia de a forja — pentru ai săi și pentru toate semințiile pământului — din limbile știute, egipteană, babiloniană, jargonul beduinilor, o nouă limbă, care să fie Limba Însăși, simbolizează acest efort de esențializare, în deplin consens cu „das Ewig-Kurzgefasste, das Biindig-Bindende, Gottes gedrängtes Sittengesetz”, într-o aproximativă echivalare, „propozițiile închegate strâns pentru veșnicie, legămin-

270

Ion Ianoși

tele obligatorii, legea morală a lui Dumnezeu". (În romanul Alesul combinarea dialectelor medievale, cele franceze, engleze, germane, vor avea același rost: să exprime actul esențial al alegerii — de a alege și de a fi ales.) Nu în zadar sup-sese Moise laptele fiicei unui cioplitor în piatră, mama sa adoptivă Iohedeb. Acum ajunge el cioplitor, unul al legii. Concretul fuzionează cu

abstractul, individualul — cu universalul. Prescripțiile de comportament elaborate în Cadeș, în privința curățeniei, alimentației, bolii și sănătății, dragostei și relațiilor cu semenii emanau din avertismentul „Unter- scheide!", „Deosebește!" — între ceea ce este și ceea ce nu este permis. Acum, pe munte (un alt munte vrăjit, unde sălășluiește invizibilul „locuitor al muntelui", Iehova), el cioplește „legea morală a lui Dumnezeu". Iar în timp ce mâinile sale cu încheieturi late trudesă spre a da la iveală enunțurile concise, drept „temelie de stâncă pentru buna-cuviință a oamenilor" „de pretutindeni", Moise simte cum din cap îi țâșnesc raze, asemenea unei perechi de coarne. „Ein Gottes- einfall. Eine Idee mit Hornem." „O inspirație dumnezeiască. O idee cu coame." Din Michelangelo el redevine, astfel, Moise al lui Michelangelo.

Marea idee a lui Thomas Mann, ca în atâtea rânduri pastişată dezinvolt, leagă palpabilul de invizibil: arta — de morală și religie. Artistul nu poate lucra decât într-un material. Orice gând el îl transformă în formă. Întâi, Moise își sculptează, de-i sar așchiile, poporul; apoi sculptează pentru poporul său legea, a doua oară mai bine decât prima oară. Propozițiile încheiate pentru veșnicie în zece legăminte obligatorii, care enunță deosebirea esențială între admis și interzis, vor modela de acum înainte, pentru totdeauna, oamenii de pretutindeni. Poruncile emană chiar de la Dumnezeu, cu nume de nenumit, doar de aproximat prin substanțiala tautologie ontologică: „Eu sunt Cel ce sunt" (Ieșirea, 3,14). De aici decurgea restul. Legea morală să fie lege, nu nelegiuire. Omul să fie om, nu neom. Drept care acel neom cu aparență de om, care va chema la minciună, jaf, omor, desfrânare, care în prostia lui ticăloasă va vărsa râuri de sânge și va sta ca idolii pe jilț de aur, va trebui strivit, distrus și îngropat cât mai adânc. Iar omul care îi va rosti acelaia numele, să scuiepe în cele patru puncte cardinale, să-și șteargă gura și să spună: „Ferește!" „Pentru ca pământul să fie iarăși pământ, o vale a plângerii, dar nu o pajiște a desfrâului."

Thomas Mann - Variațiuni

271

3

La începutul anului 1951 Thomas Mann termină Alesul și se reapucă, după aproape patru decenii, de Mărturisirile escrocului Felix Krull. După un an se oprește însă pentru un ultim

intermezzo: Die Betrogene, tradusă în românește, cum am spus, fie înșelata, fie Cea înșelată. El se inspiră dintr-un caz real, care i-a fost relatat Katjei Mann. Primele însemnări și schițe datează încă din Pacific Palisades. Dar în iunie 1952 părăsește Statele Unite ale Americii, călătorește câteva luni prin Europa, la Ziirich, Salzburg, Miinchen, Veneția, Viena, după care se stabilește la Erlenbach, lângă Ziirich. În acest răstimp nu lucrează. În ianuarie 1953 îi comunică lui Hermann Hesse că e gata cu două treimi din povestire. O termină la mijlocul aceluiași an. Ea apare într-o revistă din Stuttgart în mai-iunie 1953 și în același an la Editura S. Fischer din Frank- furt-pe-Main. Autorul s-a documentat atât în California, cât și în Elveția; sfătuit de medicul care-l ajutase și pe parcursul scrierii romanului Doctor Faustus, el folosește unele detalii cerute cunoscuților cu privire la Diisseldorf și castelul Benrath (castelul Holterhof în text), cât și din cărți de botanică, medicină, bio-patologie.

Povestirea poate fi privită ca un epilog la romanul Alesul sau ca un exercițiu de reacomodare pentru romanul de adio Felix Krull, în care jocul iluziilor și al deziluziilor va ocupa un loc de seamă. Povestea înșelării așteptărilor de către o „grau- same Natur-Dămonie”, o „înspăimântătoare demonie a naturii”, a trezit reacții opuse. Nu doar filistinii au fost șocați, dar și unii critici au considerat-o macabră, depășind în detaliile fiziologice acceptabilul. Dimpotrivă, alți recenzenți i-au relevat ținuta clasică. Autorul însuși — în scrierea autobiografică Întoarcerea (1954) — a vorbit despre transferul unei povești clinice în cheie clasică, o depășire ironic-ermetică a unei situații penibile, recunoscând totodată că este vorba de un produs problematic, de fapt „un experiment”. Anterior încă el își mărturisea scepticismul față de ansamblu, din care bune i s-au părut începutul și sfârșitul.

Scrierea se interferează și cu altele decât romanul premergător și cel ulterior ei. Deși autorul îi refuza orice asemănare cu Moartea la Veneția, în afara faptului de a le fi scris el pe amândouă, aș fi tentat să nu-i dau întru totul dreptate. înru

272

Ion Ianoși

diri scoate la iveală excursia finală pe Rin, cu o barcă, de astă dată cu motor, condusă de un barcagiu, altul decât gondolierul venețian, un substitut al lui Charon. Și ulterioare detalii, parcul

cu lebedele negre sau mărturisirea fierbinte din gangul secret al castelului cu aer funerar se complac într-un specific estetism al morții, prefigurat încă de mirosul de mosc emanat de acel cadavru intrat în putrefacție. Merită reținută totodată părerea de rău a doamnei Rosalie von Tummler că nu și-a vopsit din timp părul, acum încăruntit, și că cir trebui să-și ajute reîntinerirea cu puțin ruj — scena reamintind-o pe cea cu Gustav Aschenbach la frizerul- „vrăjitor”.

În privința detaliilor surprindem asemănări și cu alte opere. Fiul Eduard se visează inginer constructor de poduri și șosele — aproape aceeași meserie cu cea pentru care se pregătise Hans Castorp în Muntele vrăjit. Fiica Anna are viața, inteligența, comportamentul predeterminate de piciorul ei strâmb din naștere — așa cum avea prințul Klaus Heinrich mâna stângă atrofiată, în Alteță regală. Rosalie, eroina principală, reactivează multe din motivele proprii altor personaje feminine, ce-i drept puține la număr în opera lui Thomas Mann. Dragostea ca epicentru al seismelor rămâne o constantă la Clavdia Chauchat, la soția lui Putifar, Mut-em-enet, la Si- bylla, mama și soția papei Gregorius, și la amantele lui Felix Krull, Diana Houpfle sau Dona Maria-Pia. Acestea din urmă sunt mai vârstnice decât Felix și obțin grațiile râvnite (refuzate de către Iosif soției lui Putifar) în situații dintre cele mai grotești. Drama Rosaliei este cu atât mai gravă, cu cât ea și-o asumă cu întreaga naivitate a bunei sale credințe. Îndeobște la Thomas Mann, bărbații aleg iar femeile sunt alese, feminitatea lor cedează dorinței masculine — relație explicată în privința raporturilor Clavdiei Chauchat cu Hans Castorp și mynheer Peeperkom. La un moment dat, doamna Tummler reia aceeași idee într-o variantă răsturnată: prin dorința ei fierbinte asociată bătrâneții, acum ea pare să întruchipeze mai degrabă principiul masculin.

Organicul, biologia, medicina, supuse toate actului erotic, l-au preocupat intens pe scriitor în decursul întregii sale vieți și creații. Prin Rosalie von Tummler el revine la un motiv, care l-a obsedat mereu; și își permite incursiuni chiar mai intime decât de obicei în fiziologia feminină. Lucrul poate șoca, dar nu distonează cu mai vechea tentație scriitoricească de a arcui punți între biologic și estetic. Înnoobilarea ignobilului aparent

dăruiește cu trup și suflet. De altfel, raportul dintre trup și suflet e principala temă a confruntărilor dintre fiică și mamă, e ideea centrală a nuvelei înseși. În ce măsură se armonizează ele și câtă disarmonie suportă, întrucât determină tinerețea și bătrânețea, viața și moartea? Și sub oblăduirea căreia dintre componente înflorește ori decade existența omului?

Discuțiile Annei cu Rosalie acoperă un mare număr de pagini, la început când mai este apărută și contestată arta abstractă a fiicei și, mai ales, în partea de mijloc în care mama își destăinuie „arta concretă” a trăirilor ei. Rosalie ajunge chiar să o întrebe pe Anna, deși sigură de răspunsul propriu: care dintre noi două este mai artistă? Se înfruntă, de fapt, o artă „naivă” cu alta „sentimentală”, una a „intropatiei” cu alta „abstractă” — pentru a folosi dualitățile stabilite de Friedrich Schiller, respectiv, Wilhelm Worringer. Anna, fata bătrână și șchioapă, se încrede în intelect ca într-o compensație a infirmității sale și ca într-un surogat al naturii neagreate de ea. Anna pictează în maniera abstract-simbolică a vremii: ne aflăm doar în Germania sudică a anilor douăzeci! Rosalie este naivă, încredzătoare în inimă, în suflet, într-o perspicacitate feminină care nu are nevoie de prea multă inteligență. Întreaga ei dragoste este dedicată naturii. De aceea suferă de pe urma stingerii organice a feminității, de aceea jubilează când e atinsă de „nuiaua vieții” și trupul îi redevine o fântână curgătoare. Precum biblica Sara la bătrânețe, se simte din nou demnă de viață, căci, la orice vârstă, viața este primăvară, iubire, pro- creație, naștere. Rosalie e primăvăratecă, Anna — iematecă. Întrebarea este însă dacă reîntinerirea îi poate fi naturii smulsă cu forța. Gustav Aschenbach nu a putut ajunge decât în gând amantul adolescentului Tadzio-Phaidros; Rosalie nu poate în fapt deveni amanta tânărului Ken Keaton. Înșelarea de către natură e o autoînșelare. Natura își dezvăluie fața demoniacă, putreziciunea cu aromă de mosc, din cauza rupturii lăuntrice dintre firea „apolinică” și propensiunea „dionisiacă” din sufletul Rosaliei. Sufletul e acela care obligă trupul la înnoire, dar acesta nu mai rezistă solicitării. „Nuiaua vieții” care i-a atins nu numai sufletul ci și corpul, duce la metrora- gii, iar profesorul Muthesius de la clinica ginecologică descoperă o tumoare malignă la ovare, un „rău extins” în metastaze devastatoare. Totuși, în ultima discuție cu fiica, Rosalie nu se oprește la sâsâitul lebedei negre

Ion Ianoşi

hof), ea pretinde împăcarea cu natura, care nu poate fi înşelătoare şi batjocoritor de crudă, ci doar un mijloc al vieţii, plin de bunătate şi îndurare. De vreme ce este un tânăr superb, Ken nu poate fi mediocru pentru Rosalie; iar primăvara nu poate fi mincinoasă, nici chiar atunci când vesteşte moartea, fiindcă moartea e inseparabilă de viaţă şi, în această calitate — demnă de laudă.

Acţiunea se petrece după primul război mondial, captând şi semnalele celei de-a doua conflagraţii. Ken Keaton şi-a pierdut un rinichi (în Alteţă regală Samuel S. Spoelmann vine din America în Germania pentru a-şi îngriji rinichii la izvoarele de apă tămăduitoare), dar această infirmitate nu îl marchează, aşa cum o marchează pe Anna piciorul ei strâmb. Thomas Mann se amuză de pălăvrăgeala lui încântată de vechimile germane, caracteristică pentru soldatul venit din „Lumea Nouă”, superficial vrăjit de semnele istoriei europene străvechi. Ironia e neviolentă. Cu totul binevoitoare este ea în raport cu eroina principală, agreată în naivitatea ei de modă veche. De astă dată, cele două femei sunt hotărât superioare celor doi bărbaţi, lui Ken şi lui Eduard. Iubirea maternă pentru fiu nu poate satisface o fire însetată de iubire carnală. Oricum, bărbaţii constituie doar pretextul efectivului text, desfăşurat în inima Rosaliei şi în discuţiile ei cu Anna. „Arta vieţii” o încântă — şi o sperie — pe adepta artei abstracte. Tema artei, dintotdeauna prezentă, e reintonată oarecum inversat decât la începuturi: în Tonio Kroger personajul titular fusese „rece”, ca Anna, iar pictoriţa Lizaveta Ivanovna — „fierbinte”, precum Rosalie. Doamna von Tummler vrea să fie o artistă modelatoare a propriei existenţe. Ea este ispitită de voluptăţile încercate de Sita; şi vrea să forjeze, ca Moise, armonia dintre o convingere morală înăscută şi o nouă viaţă. O aşteaptă însă moartea, alta decât la Sita, dar până la urmă — măcar în propria-i receptare — înrudită vitalităţii.

Cititorul rămâne cu o nedumerire. Este într-adevăr vorba de o înşelătorie îngrozitoare a naturii, fie şi anecdotic tratată? Deoarece totala încredere în natură poate salva de blam orice părelnică schimbare; şi poate îndulci gustul amar al înşelătoriei.

Să fie și natura capabilă de escrocheriile unui Felix Krull? Da, este capabilă de ele, ne spune autorul. Nici un escroc nu este însă numai escroc. Cum nici o anecdotă și nici un experiment nu se reduc doar la atât. Deziluziile destramă iluziile; dar le și fortifică. Vraja e rea, vraja e și bună. Vrăjitorul însuși

Thomas Mann - Variațiuni

275

are două fețe. Orice produs al său, la urma urmei, nu poate fi decât problematic.

*

Trei nuvele sau trei povestiri, ori două povestiri și o nuvelă. Două povești mitice și o revenire în Germania familiară a perioadei miincheneze, de astă dată întoarcere la Diisseldorf. Capetele schimbate și Legea sunt strâns legate de Iosif și frații săi — Cea înșelată variază, într-o tonalitate asumat minoră, gravele înșelăciuni diagnosticate în Doctor Faustus. Ultimele trei texte incluse de obicei în nuvelistică sunt strâns legate de romane. Cronologic, două fac trecerea între al treilea și al patrulea roman „mare”; ultimul — între al treilea și al patrulea roman „mic”, Alesul și Mărturisirile escrocului Felix Krull. Un an după nuvela sa din urmă, Thomas Mann termină neterminatul său roman din urmă. După încă un an — moare. Să-l fi escrocat viața? Să-i fi înșelat natura, vigilența spirituală?!

C

PĂCĂTOSUL ALES

1

Pentru majoritatea cititorilor, Thomas Mann e prioritar creatorul de romane, suplimentar autorul unor povestiri de întindere și configurație variabile, doar ajutor semnatul de eseuri, jurnale, scrisori explicative și autoexplicatoare.

În fapt, eseurile despre alții sau despre sine, această față mai ascunsă a operei, fuzionează intim cu partea ei aflată la vedere — ceea ce voi încerca să și exemplific la locul potrivit; iar tot astfel, după cum am și căutat să arăt, povestirile fac corp comun cu romanele sub multiple aspecte, de la tematică, prin tonalitate, până la osmoze de gen sau în ordinea afinităților poetice.

Această perspectivă unificatoare domină, la rândul lor, romanele, chiar dacă obișnuim să le disjungem în patru „mari” și patru „mici”. Romanele „mari” împart opera în patru etape

fundamentale. Simetric, fiecărei perioade ar trebui să-i corespundă câte un roman „mic”. În orice caz, un scenariu în atâtea privințe geometric ordonat s-ar fi convenit să fie extins și asupra unei asemenea alternanțe. Și chiar a fost extins, măcar în intenție; deși jocul întâmplărilor biografice a supus regia bibliografică prea riguroasă măcar unei desincronizări, inițial neprevăzute.

Casa Buddenbrook e urmată de Alteță regală, iar în aceasta putem pe drept întrezări un pandant al aceleia, fie și numai prin răsrângerii de natură familială; căci, după ampla despărțire epică de neamul său hanseat, autorul își transfigurează într-o densă celebrare lirică întâlnirea miincheneză cu prințesa inimii sale, dispusă de acum încolo să-i întovărășească simbolică menire „princiară”.

Lotte la Weimar e intim înrudită cu Iosif și frații săi, nu degeaba se insinuează între penultima și ultima dintre părțile Thomas Mann - Variațiuni 277

tetralogiei, între Iosif în Egipt și Iosif, hrănitorul. Un impuls decisiv pentru compunerea trudnică și îndelungată a enormei pânze mitice i l-a dat povestitorului tocmai Goethe, cel de la care se revendica tot mai mult și la care se întorcea mereu ca la spiritul tutelar al culturii germane — acela căruia îi trecuse prin minte proiectul pe care avea să-l realizeze abia urmașul său, anume să amplifice povestea biblică despre Iosif într-o proprie narațiune inedită.

Aceasta a constituit, de fapt, rima a treia dintre un roman „mare” și altul „mic”. Cea de-a doua alternare a fost cât pe-aci să se înfăptuiască și ea, chiar dacă într-o succesiune inversată, ceea ce, la drept vorbind, n-ar fi perturbat simetriile îndrăgite de scriitor. Într-adevăr, el a pornit să depene Mărturisirile escrocului Felix Krull într-un moment când nu mai avea mult până să ducă la bun sfârșit Muntele vrăjit. Felix Krull putea servi ca o contrapondere „ușoară” la gravitatea cu care s-a văzut obligat să se confrunte Hans Castorp, la început nepregătit pentru tentații și încercări mortale. Eroii neeroici se completeau totuși, dibuirile lor erau de asemenea complementare, inclusiv în răsturnările lor grotești. În anii de după prima înfrângere de proporții a Germaniei, autorul nu i-a rezervat însă „escrocului” decât un răstimp scurt, îndestulător pentru doar nouă capitole, publicate în 1922 cu subtitlul Cartea copilăriei și cu specificarea

Erzählung (Povestire). A revenit apoi la aventurile lui Hans Castorp, tipărite în 1924. În răspăr cu ordinea ideală, Felix Krull a mai trebuit să aștepte trei decenii, până să fi fost reluat la sfârșitul vieții lui Thomas Mann și oferit lumii (în a doua redactare, ca Prima parte a memoriilor) în 1954.

Așa s-a întâmplat ca ultimului roman „mare”, Doctor Faustus, să-i fi urmat două romane „mici”, Alesul și Mărturisirile escrocului Felix Krull. Prin ele își ia romancierul rămas bun de la această lume, de la propriul său univers și de la îndrăgita cultură europeană, pe care de asemenea o socotea încheiată în datele ei tradiționale. Sunt două povești de adio, triste și vesele, melancolice și voioase, grave și jucăușe; și totodată sunt despărțiri, pline de regret, duioșie și înțelegere, de tema artistului, dintotdeauna variată în cele mai variate tonalități.

„Sohn” înseamnă fiu, iar „Versöhnung” — împăcare. Thomas Mann se împacă în final cu fiii lui spirituali și, prin ei, cu sine însuși. De aceea nici nu avem un suficient motiv estetic, de „finețe”, revers al celui „geometric”, pentru a regreta amă

278

Ion Ianoși

narea descrierii întâmplărilor petrecute cu Felix Krull. Și nu îl avem, fiindcă între cele două ultime romane, precum și între personajele lor de căpetenie, surprindem numeroase înrudiri, ca între fețele opuse ale aceleiași medalii, ca între o teză și o antiteză (dualitate extensibilă și la raportul dintre alte componente ale operei). Ele pot fi privite, ca atare, în succesiunea lor, ca o poveste despre „păcătosul ales” și o alta despre „alesul păcătos” — fără interdicția de a răsturna oricând părțile ambelor sintagme.

Am avea însă și o anumită îndreptățire de a privi tocmai Alesul ca fiind, nu temporal ci substanțial, ultimul din șirul romanelor „mici”, îndeobște al romanelor, ca fiind „ales” pentru a încheia opera și a marca despărțirea de întregul ei; ca finala însumare și finala ei împăcare. Asta, deoarece toate antitezele și antinomiile pe care avea să le reia în felul său Felix Krull (față de Hans Castorp, Iosif și Adrian Leverkiihn), le repetă în fond și Gregorius. El adună în zestrea lui, numai aparent neartistă, multe din felul de a fi, tot numai în aparență neartist, al lui Hans și al lui Iosif, ca și din firea compozitorului german Leverkiihn. Adrian a fost ales într-o damnare, Gregorius este un damnat

întru alegere. El scoate la iveală reversul tragediei aceleia și al propriei tragedii, al oricărei tragedii, un revers binevoitor, care pare să-i absolve pe toți păcătoșii de păcatele lor — păcatele alesei culturi europene, păcatele alesei culturi germane, păcatele alesei înzestrări creatoare a scriitorului însuși.

Rimează romanele cu povestirile și cu eseurile. Rimează romanele „mici” cu romanele „mari”. Rimează extremele, păcatul și alegerea, până a se înmuia reciproc. Fiecare scriere e altfel și la fel cu celelalte, întrucât fiecare ales întru creație spune cam aceleași lucruri despre lumea sa păcătoasă, într-un mod superior monomaniac.

Relativ e și laconismul romanelor „mici”, de vreme ce arta povestirii e prin natura ei lentă, vicleană în piedicile pe care și le pune cu de la sine voință, hâtră în opriri, digresiuni, ramificații, cu o asumată strategie a orchestrației epice, întotdeauna „bine temperate”.

Și totuși, printre asemănări, transpar deosebiri. Unele amestecuri printre opusuri (sau opusuri) apar întrucâtva altfel, nu neapărat la fel. Oarecum în alte proporții se îmbină tonul serios cu cel jucăuș, gravitatea și ironia — chiar ironia la adresa gravității. În prim plan și în primă (sau ultimă) instan

Thomas Mann - Variațiuni

279

ță, romanele „mari” ca întindere sunt romane „serioase” ca tonalitate. În romanele „mici” precumpănește, sau pare să primeze, jocul, gluma, ironia. Romanele „mari” sunt monumentale și ca problematică, și prin maniera de a o aborda. Romanele „mici” oferă mai multă destindere. Ele sunt grațioase, visătoare, se desfășoară într-un amabil ritm de dans, simpatic și simpatetic. Nu te bruschează, ci te atrag; te învăluie în irizarea lor, nu dezvăluie abisuri. Descrețesc frunțile, insinuează îndărătul lor gânduri grele... ca și printr-o escrocherie. Sunt cărți destinse — distinse. Distincția lor constă în eleganță, strălucire, grație. Obțin pe o cale parcă mai ușoară starea de grație. Sunt „ușoare”, nu „grele”. Îi parodiază adesea pe frații mai mari. Trec sublimul în grotesc și prin grotesc revin la sublim. Căci mișcarea coborâtore la vedere ascunde și multă elevație. Cele de două ori câte patru romane parcă s-ar alterna în chei muzicale dur și moli, major și minor.

Faima i-au statomicit-o Jui Thomas Mann „simfoniile” sale

întinse, grave, patetice. În argumentarea comitetului care i-a decernat Premiul Nobel în 1929, invocată în mod expres este Casa Buddenbrook, dar juriului i-a dat un impuls, de bună seamă, decisiv, Muntele vrăjit și recentul lui succes cu totul ieșit din comun. „Simfoniile” păreau mai modeste și rămase oarecum în penumbră. Autorul lor era el însuși tentat să le considere exerciții de compensare, intercalate (ca și unele povestiri târzii) printre edificiile fundamentale, pentru eliberare din tensiunea lor mistuitoare. Dar și aceste „intermezzouri” au luat nu o dată amploare și treptat și-au asumat îndatoriri mai trudnice decât cele inițial prevăzute. Putem oare vorbi atunci despre „improvizații” tranzitorii, doar de dragul odihnei binemeritate?

Din nou, întreprinderile „mici” și „mari” se reasociază. Alteță regală nu merită subapreciată; cu atât mai puțin Lot te la Weimar. Cât privește Alesul și Mărturisirile escrocului Felix Krull (sau, rotind un pic sfera, Capetele schimbate și Legea), ele sunt produse cu bună știință întârziate, târzii anume spre a-și dobândi întregul rafinament decantat. Jucăușe, ele au o esență „tare”, înțeleaptă și înțelepțită de-a lungul unei vieți și a multor veacuri, uneori milenii. Vraja romanelor „mici” (ca și a finalelor povestiri „mari”) e o vrajă aparte. Ea e degajată de o complicată alchimie, pentru realizarea căreia sunt convocate multe duhuri. Maestrul amalgamează substanțe diverse și inverse. Cititorului el îi oferă o licoare pe care acesta o va

280

Ion Ianoși

savura numai dacă se va pătrunde, la rândul-i, de cuvenita înțelepciune: prin lectură, cultură, meditație, prin simțire, cugtare, visare. Alături de unele povestiri „mari”, îndeosebi romanele „mici” par să-i ateste porecla lui Thomas Mann, cu care copiii săi obișnuiau să i se adreseze: „Vrăjitorul”. Și cu siguranță nici noi nu am fi în stare să-i atribuim o distincție mai nimerită, când citim, când recitim, Alesul.

2

Mai amân însă un pic plăcerea reîntâlnirii cu acest superb rod al bătrâneții; și mă întorc la un antecedent timpuriu, pentru a-l evoca ceva mai scrupulos decât în prezentarea cronologică a bucăților taxate drept periferice în cadrul prozei scurte, tocmai cu intenția de a sublinia continuitatea și în privința anumitor

obsesii mai mult sau mai puțin tănuite.

Varietatea ascunde și cu acest prilej identitatea. Și nu doar în planul amplu al bolii dindărătul sănătății aparente, al excesului cuibărit în normalitatea parcă triumfătoare, ci chiar în privința devierilor vizate concret. Una, mai des comentată, este homoerotismul. Nici unui cititor atent nu are cum să-i scape tema homosexualității, aluziv sau transparent incifrată în atâtea romane și povestiri. Ispita pentru asemenea relații încercată chiar de autor avea să fie numai bănuită, iar în rest acoperită, până la cunoașterea detaliată a jurnalelor intime, după scurgerea răstimpului testamentar stabilit pentru darea lor publică în vileag. Înainte de a le fi parcurs, cel aplecat asupra prozei obiective putea cel mult să intuiască tentația subiectivă pe care a vrut și nu a putut s-o cenzureze cu totul patriarhul unei ample familii, având alături o soție devotată și șase copii crescuți parcă după chipul și asemănarea vechilor familii hanseate exemplare. Arta cuprinde însă și exorcisme, delicate ori brutale, scrisul mai urmărește să și îmblânzească hybrisul unei existențe la vedere perfect ordonate, strict disciplinate. Pe Thomas Mann cu siguranță l-a marcat însă, adânc și îndelung, atracția erotică dintre bărbați, cu timpul a unui vârstnic față de câte unul mai tânăr — precum cea atribuită de Platon, ca semn de noblețe, învățătorului Socrate în raporturile lui cu învățăceii atrăgători.

Thomas Mann - Variațiuni 281

Cealaltă interdicție încălcată, cu sau fără voie, este relația incestuoasă a lui Oedip cu Iocasta, ridicată de Sigmund Freud la rangul definitoriu al „complexului Oedip”. Sfidarea interdicțiilor erotice poate uni fiul cu mama, dar și fratele cu sora, iar pe autorul nostru ambele încălcări ale legiferărilor sacralizate l-au preocupat asiduu, din nou și din motive familiale, după cum putem bănuși. Acest interes lunecos avea să-l desăvârșească Alesul. Dar puțini dintre cititorii săi inițiali aveau sentimentul unui deja vu, puțini realizau faptul că se aflau în fața unei repetări, mitice doar în măsura în care și biografia, și bibliografia unui artist de excepție servește drept combustie pentru o mitologie proprie. Respectiva majoritate încă nu știa că preocuparea literară față de raporturile incestuoase era acum doar re-atestată, deși într-o formă mult mai elaborată. Aceasta, întrucât exercițiul timpuriu în cauză, mai brutal, n-a fost publicat

la vremea sa; iar acum, delicata și variantă amplificată nu făcea referire la vreun antecedent. În orice caz, șansa de a corela o scriere de la șaptezeci și cinci de ani cu una de la doar treizeci sporește ideea ordonării literare la care parvin, într-o coerentă operă, până și dezordinile firii. Indiferent de pretextele existențiale, textele pot suplimenta rimele lăuntrice dintr-o aceeași piesă, cât și pe cele extensibile asupra întregii creații.

La scurt timp după căsătoria cu fiica unui profesor de matematici și mecena al artelor din Miinchen, Katharina (Katja) Pringsheim, scriitorul elaborează în vara anului 1905 — probabil înaintea, dar mai ales în timpul unui concediu de trei săptămâni petrecut, alături de soție, într-o stațiune balneară pe țărmul Mării Baltice — povestirea Wälsungenblut. „Blut” înseamnă sânge, „Walsungen” este stirpea procreată cu o muritoare de zeul Wotan, pe când locuia pe pământ sub numele de Wolse. În vechea mitologie scandinavă și germană, „Walsungen” sau „Wolsungen” sau „Volsungen” sunt eroii principali din Volsungasaga, varianta nordică pregătitoare pentru mai cunoscutul Nibelungenlied. Tema lor e comună și variază motivul incestului, reluat de către Richard Wagner, compozitorul preferat al lui Thomas Mann, în Walkiire, a doua parte din tetralogia Nibelungilor. Siegmund și Sieglinde sunt copiii gemeni ai zeului suprem Wotan (la scandinavi, Odhinn). Din legătura lor incestuoasă se va naște Siegfried, menit să salveze ordinea compromisă a zeilor, eroul central din mitologia germanică originală și din ulterioarele ei reactivări.

282

Ion Ianoși

Sângele neamului eroic de odinioară curge — subțiat, deviat, leneș — în arterele noilor Siegmund și Sieglind, personajele centrale din Stirpea Wälsungilor. Cititorul nimerește în casa elegantă a domnului Aarenhold, la o masă familială. Domnul Aarenhold provine din cel mai umil mediu răsăritean — galițian, de bună seamă. Datorită afacerilor norocoase, el ajunge stăpânul unei averi considerabile. Dar a rămas un necioplit, tot ce spune îi trădează incultura și originea, copiii luându-1 peste picior. De fapt, îl ironizează doar doi dintre cei patru copii ai săi, Kunz și Mărit nu prezintă un interes de sine stătător. Contează Siegmund și Sieglind. Modul lor de viață, gândire și simțire s-a rafinat până la decadentă. Au nouăsprezece ani, sunt plante de

seră, plăpânde și gingașe. Seamănă în toate, nu pot viețui separat, se țin pe sub masă de mână — niște mâini lungi și înguste, cu palmele mereu umede. La ospăț e prezent însă și domnul von Beckerath, protestantul de treizeci și cinci de ani, cu o slujbă bună, cel care peste puțină vreme se va căsători cu Sieglind. În termeni subțire batjocoritori, gemenii îi cer logodnicului permisiunea să se mai ducă o dată, numai ei doi, la opera unde se va cânta în acea seară Walkiria. Siegmund se pregătește ore în șir pentru ieșirea proiectată, toaleta e o parte esențială din inutila lor existență zilnică, el este în toate privințele, în curățenie și îmbrăcăminte, mâncare și vorbire, un om rafinat și steril, asortat și afectat, când și când se exersează în desen și pictură, iar acum ține să audieze o piesă preferată, piesa nu întâmplător preferată, îndrăgită în maniera lui obosită, plictisită. Viața gemenilor e identică în eleganță, grațiozitate, frumusețe golită de orice substanță și vigoare. Căutările lor n-au țel și liman. Se caută doar pe ei înșiși, caută identitatea lor complementară. Natura a greșit dedublându-i, ei sunt sortiți reunirii: spiritual, deci și corporal. Se simt bine numai împreună, când se țin de mâinile lor reavene, când se mângâie pe păr sau se sărută pe ochi cu neslăbită — în slăbiciunea lor — trandrețe.

Urmează spectacolul. În fine simt că se leapădă de existența banală, trivială a oamenilor din jurul lor, germani blonzi și mediocri (motivul, degradat, din Tonio Kroger). Se lasă în voia poveștii lui Siegmund și Sieglinde din străvechiul mit reînviat de Wagner; dar în pauze mai și cârtesc la adresa interpretării insuficient de măiestrite. Câteva pagini descriu muzica operei și efectul produs asupra gemenilor.

Thomas Mann - Variațiuni

283

Ne revin în minte multe din laitmotivele creației timpurii a lui Thomas Mann. Povestirea variază problema sa, obsesivă pe atunci, divorțul dintre creație și viață. „Artiștii” sunt frustrați, în reala sau presupusa lor elevație, de contactul cu o existență mediocră. Patimile lor simt pătimiri în fața simplității brutale a lumii împrejmuitoare. Dar facerea s-a rafinat până la făcătură, e lipsită până și de suferința autentică pentru presupusa inautenticitate. Viața n-are nevoie de contrafaceri: ipoteza serioasă a lui Tonio Kroger fusese dezvăluită ca în bună măsură neserioasă în cazul domnului Detlev Spinell, care anume prin

muzica lui Wagner o împinsese în brațele morții pe doamna Gabriele Eckhof-Kloterjahn (Tristan). Estetismul își serbează însă abia acum apogeul, adică eșecul total. Noii Siegmund și Sieglind nu mai sunt nici „eroi”, în vinele lor nici „sânge” nu mai curge. Ei împing decăderea estetizantă a lui Detlev Spinell până în vecinătatea escrocheriilor lui Felix Krull, fără a avea totuși vigoarea contrafacerilor acestuia, asumate cu o cinică veselie.

După spectacol gemenii se întorc în casa somptuoasă, unde nu găsesc pe nimeni din familie. El se retrage în apartamentul său pentru toaleta de seară, dar știe că înainte de culcare sora va veni să-și ia obișnuitul rămas-bun tandru. Posibilul, care plutise de atâta vreme în aer, se înfăptuiește acum. „Falsa” lor dedublare e anihilată. Ruptura produsă de natură este vindecată, nu doar în spirit ci și trupește, prin descărnatele și eteratele lor trupuri, care își regăsesc unitatea într-o uniune „firească”. Dulcea senzualitate se leapădă de prejudecăți, de judecată, și se împlinește dionisiac. Visul trece în beție. De ce tocmai acum? Fiindcă se apropie nunta cu Becke- rath; și pentru ca existența lui să fie mai puțin trivială cu ne- meritata-i soție. Actul iubirii e un act al răzbunării. Normali- tatea mediocră ar trebui să-i fie recunoscătoare anormalității elevate. Căci numai decadența se poate revendica, în noile condiții, din sângele eroilor de odinioară. Dar cum să se ia în serios această revendicare?!

O poveste ironică, precum atâtea la Thomas Mann, de astă dată chiar sarcastică. Ea reia multe laitmotive timpurii; și duce la ultima limită antinomia dintre artă și viață, dar prin- tr-o categorică distanțare de amândouă. Frumoasa boală a artei mimează și arta, și frumusețea. Sublimul râvnit se află aproape de grotescul existențelor triviale. Personajele se iau în serios, autorul le mai și ia în derâdere. La tatăl Aarenhold

284

Ion Ianoși

și la von Beckerath evoluția e o involuție. E involuție însă și la cuplul Siegmund-Sieglind, în răspăr cu ce presupun că sunt, vor și fac: redobândirea funcției divine și a slăvilor eterne. („Toți, abdicați din funcția divină, / Au renunțat la slăvile eterne. / Apollo-i profesor de mandolină, / Pan lecții dă, de limbile modeme” — Arghezi, Evoluții.)

În octombrie 1905 nuvela era încheiată. Editorul revistei

Neue Rundschau, în care trebuia să apară_x a considerat însă deplasate unele întorsături aluzive ale ei. În vorbirea domnului Aarenhold răzbătea proveniența lui iudee, iar replica finală a lui Siegmund la întrebarea Sieglindei cu privire la domnul von Beckerath dădea, se pare, clar în vileag atitudinea evreiască batjocoritoare față de un „goy”. Replica finală incriminată a fost, în orice caz, eliminată de autor. I-a luat locul o mult mai discretă trimitere la îndatorarea pe care logodnicul protestant ar trebui să o resimtă pentru cinstea de a fi fost necinstit. „Acum, spuse el, și pentru o clipă caracteristicile seminției sale ieșiră puternic în evidență pe fața lui, trebuie să ne fie recunoscător. De aici înainte va duce o existență mai puțin trivială.” Povestea nu înceta totuși să-și păstreze picanterea. Thomas Mann, se știe, era mereu dispus să pornească pe calea sa imaginativă de la situații întâlnite și persoane cunoscute. Or, de astă dată el folosisese impresiile culese în vila muncheneză a familiei Pringsheim. În plus, Katja Pringsheim-Mann și Klaus Pringsheim erau gemeni. Scriitorul și-a luat o măsură de precauție, a citit textul în fața soacrei și a cumnatului, care nu au manifestat vreo obiecție, respectând drepturile autonome ale artei, care, după opinia lor, se exercitase de astă dată cu discreția cuvenită și cu efectul estetic scontat. Totuși, bârfa nu a putut fi evitată. \

Nedoritul transfer al textului literar asupra pretextului de viață a fost, involuntar, susținut chiar de brusca hotărâre a autorului de a-și retrage nuvela de la revistă și de a nu o include nici în ulterioare volume și culegeri din opera sa. El nu a putut însă zădărnici o ediție pirat în 1921 la Miinchen, chiar dacă numai în 530 exemplare; și o traducere franceză în 1931, Sang reserve, comentată în presa din Franța cu accente antigermane. De la acestea, prin atribuirea unor intenții antisemite, și încă pe un teren familial precis, incriminările n-aveau cum fi stopate. Thomas Mann a încercat să le contracareze în mai multe scrisori și în articolul explicativ Noch einmal „Wälsungenblut” — încă o dată „Stirpea Wälsungilor” (1931). Personal a Thomas Mann - Variațiuni

285

calificat textul ba ca fiind „de rangul al doilea”, ba ca „acceptabil” sub raport artistic. În orice caz, a interzis să fie publicat în timpul vieții sale. Pentru întâia oară și-a găsit locul în culegerea completă de Povestiri, tipărită de Editura S. Fischer din

Frankfurt-pe-Main, după moartea maestrului, în 1958.

Este, de fapt, o bucată intim înrudită multor altor scrieri timpurii. Pe atunci, și autorul, și câteva dintre personajele sale de căpetenie se aflau sub influența precumpănitoare a lui Schopenhauer, Nietzsche și Wagner. Muzica wagneriană i-a impregnat scrierile, ca structură compozițională, dar și prin evocări directe. Drama „estetismului” e principalul laitmotiv din romanele și nuvelele primei perioade. Incestul, ca teren particular de relevare a dramei, nu mai deranjează astăzi. Ne interesează însă ca prolog. „Alegerea” târzie, se vede, nu a fost întâmplătoare. Ea a fost o efectivă întoarcere amplificată și decantată — în lumina convingerii cu privire la „veșnica re-întoarcere” a umanității la căutările, rățăcirile și izbăvirile ei.

3

Wälsungenblut îl prefigurează, cu aproape patru decenii și jumătate, pe Der Erwählte. E o împlinire și o îmblânzire a temei, prin acea umanizare a mitului căruia Thomas Mann i-a consacrat o bună parte din răstimpul scurs, îndeosebi prin tetralogia sa. El și-a expus propria înțelegere — extensivă — asupra mitului încă în partea introductivă a discursului comemorativ despre Lessing, ținut în Berlin, la Academia Artelor din Prusia. Cuvântarea datează din 1929, an în care autorul se afla într-o fază avansată cu Istoriile lui Iacob, prima parte din viitoarea tetralogie. Festivitatea Lessing era un prilej nimerit pentru a defini, în paralel, sensul propriilor căutări. Potrivit oratorului, esența mitului rezidă în atemporalitate, prezentul veșnic prin întoarcere la trecut. Timpul clasic nu este decât timpul mitic, cel patriarhal, acela al întemeierilor incipiente. Iar istoria universală și națională te ademenește către începuturi tot mai vechi, spre nemărginire. Auditoriul nu bănuia, dar noi știm că în exact acest fel a fost ademenit romancierul în coborârea sa mitică în timp: o știm chiar din preludiul tetralogiei, intitulat Höllefahrt, Pogorârea în infern.

286

Ion Ianoși

Nuvela din 1905 transferase, sarcastic, un vechi mit nordic într-o contemporană situație pseudogermană. Ampla și înțeleptă reluare-aprofundare a temei era pe deplin posibilă. Lăuntrica predispoziție mai avea însă nevoie de un impuls exterior. El s-a produs atunci când trebuia să se producă. De ce

trebuia? Pentru ca sumbrele tensiuni din Doctor Faustus să se destindă. Era nevoie de un epilog binevoitor. Autorul simțea nevoia eliberării prin bună dispoziție, prin dispunerea sa și a cititorilor la iertare. Legea fusese un epilog explicit pentru îosif și frații săi. Un epilog mai ascuns, totuși evident, pentru Doctor Faustus — ca, de altfel, pentru întreaga istorie a damnării germane, în care se integrează și decăderea lui Siegmund și a Sieglindei — este Alesul.

Așadar, impulsul literar. Pe la mijlocul muncii la Doctor Faustus, în timp ce își sporea documentația, Thomas Mann nimereste în Gesta Romanorum peste relatarea unui anume Elimandus „despre miraculoasa grație a lui Dumnezeu și nașterea fericitului papă Gregor”. Reține povestea în roman (capitolul XXXI). Se desparte de Adrian Leverkiihn la sfârșitul anului 1947, iar la începutul lui 1948 se și apucă de Gregorius. Tema, își dă seama, fusese prelucrată de multe ori. Recitește textul lui Elimandus, studiază mai ales poemul lui Hartmann von Aue, Gregorius de pe stâncă, sau povestea despre păcătosid cel bun. Cere o transpunere în proză a legendei în versuri. Ajunge și la sursele din care se inspirase marele poet german de la răspântia veacurilor al 12-lea și al 13-lea. Este vorba de o mai veche variantă franceză, Vie de Saint-Gregoire, și, după toate probabilitățile, și despre una engleză. Face însemnări pe marginea epopeii lui Wolfram von Eschenbach Parzival, ca și extrase din Tristan și Isolda, din Nibelungenlied. Citește și studii contemporane, precum cele datorate lui Erich Auerbach, printre ele și Mimesis, carte apărută cu doi ani în urmă la Berna. Multe dintre sursele medievale consultate vor transpare prin paginile romanului.

La 8 martie 1948 o scrisoare anunță terminarea primului capitol. La 20 mai are gata patruzeci și opt de pagini. Timp de patru luni, din iulie până în octombrie, schimbă registrul, pentru ca să relateze Cum am scris „Doctor Faustus”. Romanul unui roman. Revine la romanul „mic”. Își pregătește și conferința despre Goethe, pentru care se deplasează, la începutul verii lui 1949, din America în Europa, luând cu sine și manuscrisul romanului, la care lucrează în continuare. Acum se

Thomas Mann - Variațiuni 287

ocupă de episodul celor șaptesprezece ani de pe stâncă. Caută o soluție de supraviețuire mai credibilă decât la Hartmann von

Aue. Găselnița o relatează scrisorile din ianuarie 1950 către Karl Kerenyi și Theodor W. Adorno. Este vorba despre ipoteza lui Epicur și a lui Lucrețiu cu privire la „sânii” pământului și „laptele” cu care i-au hrănit pe primii oameni. În pământ s-au păstrat câteva din aceste străvechi tuburi și prin- tr-un astfel de orificiu rămas deschis s-a hrănit înlănțuitul de stâncă. Deși autorul anunță, în aceeași lună, încheierea iminentă a romanului, survine o nouă amânare, între altele pentru prelegerea de la Chicago, Meine Zeit, Epoca mea, din care am putea extrage și unele paralelisme. Corespondează cu editorul Gottfried Bermann Fischer pe tema tipăririi romanului. În aprilie 1950 publică trei capitole în revista Neue Rundschau din Amsterdam. Încheierea o amână o nouă călătorie în Europa, din mai până în august. La 20 septembrie anunță munca la capitolul final. La 1 noiembrie îi scrie lui Hermann Hesse că a terminat cartea în urmă cu câteva zile. Nu e însă mulțumit de ultimul capitol, după cum aflăm dintr-o altă scrisoare, către editor. Îl frământă întrebarea dacă fiul-soț și mama-șoție să se recunoască sau nu la întâlnirea de după douăzeci și doi de ani; și dacă da, atunci în ce fel s-ar cuveni înțeleasă și descrisă această recunoaștere? Abia la 1 decembrie îi trimite lui Gottfried Bermann Fischer capitolul esențial de încheiere. Tipărirea începe în aceeași lună. Romanul apare în martie 1951.

Cercetătorii au reconstituit din variate mărturii geneza pe care am rezumat-o. S-a făcut socoteala că, eliminând întreruperile survenite pe parcurs, Thomas Mann a scris romanul în aproximativ un an.

4

Genul epic a fost și a rămas dragostea lui supremă. În eseuri și în meditațiile din romane și nuvele și-a argumentat atașamentul pentru arta povestirii — indiferent de varianta ei —, pentru străvechea și mereu actuala poveste. Dincolo de speciile despărțitoare, genul (geniul genului) îl laudă și Călătoria pe mare cu Don Quijote (1934), și „conferința pentru studenții de la Princeton” Arta romanului (1939). Oceanul seamănă cu

288

Ion Ianoși

povestea, o călătorie peste lumi, o „Weltreise”, trebuie asociată cu o carte a lumii, un „Weltbuch”, cu o carte a umanității, un „Menschheitsbuch”, o carte atotcuprinzătoare în rostogolirile ei

lente, precum acel andante în care Richard Wagner văzuse autenticul tempo german. Călătorul stă tolănit într-un șezlong comod pe bordul vasului care traversează Atlanticul — ca Hans Castorp pe balconul sanatoriului „Berghof” — și se lasă în voia iluziei epice, a unei grave și ironice, jucăușe în toate, povești epice. S-a instalat o pauză în nararea unei alte povești, despre Iosif, fiul lui Iacob, pauză tocmai nimerită pentru a reciti Don Quijote, rezumat al spiritului umanității, recucerind umanitatea cu umorul spiritului redobândit. Arta romanului e aceeași, dintotdeauna, artă a povestirii, adusă pe o nouă treaptă a unui soi de „miniaturism gigantic”. Pe acesta l-a venerat încă Firdusi în Șah-name, Cartea regilor, epopee de opt ori mai amplă decât Iliada și pentru care, în final, sultanul viclean n-a trimis plata în monezile de aur promise, ci în altele lipsite de valoare, iar poetul octogenar, aflat tocmai la tradiționala baie publică orientală, le-a împărțit ca bacșiș solului și băieșilor, lui fiindu-i de fapt netrebuincioase. Iată o aventură măreață din lumea artei epice, exclamă Thomas Marin, une mer ă boire, o mare în care se șterg deosebiriile dintre Divina commedia și Comedie humaine; sau, voi adăuga, între Don Quijote și Iosif și frații săi. Se estompează însă, totodată, și diferențele dintre Iosif și Alesul, căci poveste e și unul, și celălalt, o poveste în sensul cel mai larg cu putință.

Wer lăutet?, Cine trage clopotele?, întrebarea din titlul capitolului introductiv primește de îndată răspunsul convenit: „Der Geist der Erzählung”, „Spiritul povestirii”. Un spirit „eteric, imaterial, omniprezent, nesubordonat deosebirii dintre aici și dincolo”. Iar povestirea cheamă la viață povestitorul, unul fictiv, substituit celui real, fiindcă la urma urmei și acesta realizează ficțiuni. „Incarnarea spiritului povestirii” e persoana întâi (a doua, de fapt) care va vorbi mereu la persoana a treia, așa cum se cade într-o poveste. Este Clemens irlandezul, Morhold de odinioară devenit Clemens, ajuns în biblioteca mănăstirii Sfântul Gallen din Țara Alemană, spre a împleni în narațiunea sa timpuri, spații, limbi, concretul și abstractul, păgâna antichitate și creștinismul, păcatul și mântuirea. El întruchipează spiritul hâtru și isteț al povestirii, iscă, amână și potolește multe, el trage clopotele, ucide și renaște în cântec, își recheamă morții la viață, după dumnezeiască pildă. El, Thomas Mann - Variațiuni

Clemens, călugărul benedictin, ar fi putut povesti și istoria maestrului său binecuvântat, Benedict, și a iubitei sale surori, care au rezistat tuturor ispitelor și au făcut să triumfe mereu sfințenia. A preferat însă această poveste, cu mult mai îndoielnică și lunecoasă, pentru că Dumnezeu dovedește o îndurare nemăsurată și nemărginită, pentru că Dumnezeu face din păcatul oamenilor pătimirea Lui, fiind cu precădere un Dumnezeu al celor ce păcătuiesc, pentru că amestecurile amețitoare din poveste vor trebui să se încheie cu bine, potrivit înțelepciunii insuflăte nouă chiar de către Dumnezeu, aceea de a-1 ghici în păcătos pe cel ales, lucru înțelept pentru povestitor și chiar pentru păcătos...

Clemens îl întruchipează pe Thomas Mann, iar ei întruchipează laolaltă Spiritul, într-o povestire înțeleaptă și sacră, întruchipează Limba într-un amestec de dialecte, german, francez, anglo-saxon, latin, ridicate la un abstract palpabil, într-un timp atemporal și un spațiu aspațial, vii și savuroase. Locurile în care se mișcă personajele sunt mai lesne de identificat decât vremea acțiunii lor, un timp medieval incert, în ciuda înșelătoarei trimiteri la un alt mare papă, realul Gregorius. Dar acestuia din urmă eroul nostru, de-acum al nostru, i s-ar putea substitui tot atât de bine ca multor altor papi sau multor altor mari păcătoși ce se supun marilor penitențe pentru a dobândi grația divină.

Lumea ca vis, celebra metaforă, prilejuiește un vis încăpător precum lumea, unul potrivit și lumii antice, și celei contemporane, de vreme ce un autor antic a descoperit iar un altul contemporan a explorat „complexul Oedip”, pe care povestitorul medieval, manevrat de către povestitorul acestui secol, n-avea decât să-l varieze liber, în acord cu atâtea alte povești de demult și atâtea întâmplări până târziu consemnate.

Visul e serios și ironic, jucăuș în ambele fețe, prin joc amalgamate. Predestinarea divină și zborurile înalte sunt serioase. Dumnezeu însuși — aflăm din marele capitol al audienței — agreează divertismentul și le permite oamenilor, aleșii Lui, să-i ofere câte o clipă de distracție și destindere. Înaltul are și el nevoie de joc, de joacă. Visul omului e visat de Creatorul omului. Creator e un cuvânt ambiguu și el, uman ca divinitate și divin în omenesc.

Așadar, în Flandra și Artois, în Chastel Belrapeine, au fost, o

dată ca niciodată, ducele Grimald și doamna lui Baduhen- na; Atotputernicul s-a milostivit de ei doar după douăzeci de

290 Ion Ianoși

ani de șovăială. Ea a pierit însă dând viață gemenilor Wiligis și Sibylla, care împreună s-au născut din moarte, împreună au crescut și o pereche s-au simțit, pentru ca la dispariția tatălui lor, chiar în noaptea morții lui, să se împreuneze nelegiuit. Au descoperit că păcatul poate rodi mult mai rapid decât cuminenția, păcatul e „furchtbar fruchtbar”, teribil de rodnic (în original un intraductibil joc de cuvinte prin inversare primelor silabe). Înțeleptul domn Eisengrein îl sfătuiește pe Wiligis să plece la Sfântul Mormânt, spre a-și ispăși păcatul. Pe Sibylla o ajută la naștere doamna Eisengrein. Noul născut sortit morții e pus într-un butoiăș special amenajat, împreună cu o tăbliță vag lămuritoare și douăzeci de monezi de aur, și lăsat în voia lui Dumnezeu și a valurilor de pe Canalul Mânecii. Străpunsă de „cinci săbii”, cu soțul-frate înmormântat și fiul-fra- te pierdut, Sibylla se retrage la palatul din Bruges. Dar pocăința nu o face să-și piardă frumusețea. Între timp, afemeiatul Roger, fiu de rege și mai apoi rege, pornește „războiul iubirii” dintre Burgundia și Flandra-Artois. Între timp, doi pescari de pe mica insulă Sfântul Dunstan, dintre Carolingia și Englitera, găsesc butoiășul cu copilul, iar starețul mănăstirii „Agonia Dei” aranjează înfierea de către unul dintre pescari, ca și sporirea galbenilor descoperiți; apoi îl ia la mănăstire și îl educă pentru a- l lăsa urmaș. Gregorius cel tânăr, „Cre- demi-Grigors”, „întristatul” („Tristan”!), descoperă însă, după o bătaie cu presupusul său frate Flann, originea și menirea lui de cavaler rătăcitor predestinat „amarului căutării”, după care îl convinge pe stareț să-i dea drumul și binecuvântarea. Și cavalerul mării, cu peștele simbolic drept însemn, ajunge la Bruges (unde altundeva?), intră în slujba ducesei strâmtorate, îl înfrânge prin vicleșug pe Roger Barbă-Cioc și din vasal devine soțul prințesei și stăpân peste reîntregita Flandra-Artois. La curtea de la Belrapeire se repetă grozăvia neștiută (deși bănuită, vom afla la timpul potrivit). Sibylla naște o fiică, rămâne însărcinată din nou, când, datorită vicle- nei servitoare Jeschuta găsește tăblița ascunsă. Cei doi își des- tăinuie groaznicul păcat. De-acum înainte ea se va consacra îngrijirii, într-un azil, a bătrânilor, nevoiașilor, bolnavilor și schilozilor. Iar el pleacă, asumându-și

cea mai mare parte a ispășirii. Pune pe un pescar întâlnit să-l lege cu un lanț de o stâncă pustie înconjurată de ape, în care să arunce cheia lacătului. Supraviețuiește însă mulți ani datorită „laptelui” pământului, magna parens, marea mamă a tuturor oamenilor de

Thomas Mann - Variațiuni

291

odinioară. Se micșorează treptat până la dimensiunile unei minuscule vietăți țepoase. Urmează revelația ulterioară războiului și morții celor doi netrebniți pretendenți la scaunul pontifical, revelația „Habetis Papam”, vestită de mielul lui Dumnezeu atât lui Sextus Anicius Probus, cât și cardinalului-presbiter Liberius. Cei doi pleacă să-l descopere pe ales, dau de pescarul care găsește în burta unui pește cheia cândva aruncată, îi duce pe cei doi la penitent, care e dezlegat, își recapătă statura și înfățișarea, dezgroapă tăblița pe care la rându-i o pierduse și, în dangătul clopotului („spiritul povestirii”, evident), intră pe un catâr alb la Roma și devine un „foarte mare papă”, cu drept la multe dezlegări și izbăviri. Vestea acestora ajunge și la Sibylla. Și, după ce obține încuviințarea unei audiențe la care să mărturisească totul spre a fi afurisită ori iertată, se duce la Roma cu cele două fiice Stultitia și Humilitas. Se înfățișează mai marelui creștinătății. „Papa ascultă”, ascultă povestea pe care o știe întreagă, îi arată tăblița și o dezleagă de păcatul ei extrem de mare, care, mărturisit, a și fost iertat. Ispășirea e jocul lor comun, jocul lor dumnezeiesc, plăcut lui Dumnezeu. Toate se răscumpără, fiindcă păcatul omenesc are limitele lumii, iar veșnică și veșnic îndurătoare nu este decât gloria divină.

Iată povestea, rezumată. Sensul ei grav constă în eliberarea de păcat prin suferința izbăvitoare. Orice om este păcătos, important e să-și cunoască și să-și recunoască păcatul. Mărturisirea înseamnă mântuire. Or, pe povestitor, fie el Clemens sau Thomas Mann, nu tocmai actul de a povesti îi mântuiește? Tonio Kroger opusese arta și fericirea. Tânărul autor se în-doise și el de artă. Apoi s-a înțelepțit treptat. Fără a fi viața, la bătrânețe arta poate deveni substitutul ei mângâietor. Dumnezeu nu-i dă omului liniște, ci tocmai neliniște — pentru a-l împlânzi. Un artist bătrân are nevoie de consolare. Trebuie să înceteze răzvrătirea împotriva vieții. Viața rea mai e și bună.

Natura rea, natura vorbită de rău de către Clemens — ca fiind neștiutoare, nepăsătoare, nemăsurată, lipsită adică de spirit —, mai e și bună. Toate se pot rânduî: în poveste, prin povestire. Condiția e ca gravitatea să fie înmuiată în chip ironic, devenind însuși chipul unei povestiri înțelepte, îmbătrânite în înțelepciune.

Enumăr câteva accente ironice, menite să împlânzească grozăviile descrise. De mici copii, jucăria preferată a Sibyllei este prea marea și maturizata parte bărbătească a lui Wiligis:

292

Ion Ianoși

„L'espoir des dames!" — „Speranța doamnelor!" Domnul Grimald manifestă o „nemăsurată exigență în alegerea unui soț" pentru fiica lui, fiindcă îi urăște pe toți pețitorii, fiindcă ține prea mult la Sibylla, fiindcă în gândul lui încolțește viitoarea faptă a lui Wiligis. De aceea îl și visează urât fiul pe tată, ca amenințându-l cu pumnii strânși, de parcă ar vrea să-l ia de beregată. Cei doi se concurează, împreunarea nefirească se produce firesc în plan psihanalitic, ca o răzbunare, chiar în noaptea morții concurentului, care zace țeapăn pe catafalc. Domnul Eisengrein îi mustră pe cei doi „înalți copii" că l-au făcut pe răposatul lor părinte, într-un mod necuviincios, nu numai tată-mare, dar și tată-socru. Doamnei Eisengrein nu-i pasă însă de cine face copii, nu-i pasă că Wiligis nu va mai apuca să-l vadă „pe cel mic, al treilea frate al nostru", bucuria vieții ei constă în rodnicia oricărei femei, a ei sau a alteia, bucuria sarcinii și a nașterii, „aducerea pe lume" ca act fundamental. Nici spiritul povestirii nu e atât de „nechibzuit" încât să vestească numai tristețea, el se și amuză de frumusețea principesei-maici cu inima zdrobită, frumusețe care încinge călcâiele orgoliosului fiu al lui Roger-Philippus, Roger cel frustrat de a mai fi și Philipp. Starețul Gregorius din mănăstirea de pe insula Sankt Dunstan îi mituiește pe cei doi pescari care-l găsiseră pe copil, ca să nu dezvăluie adevărul, după care aranjează prin casierul mănăstirii, fratele Chrysogonus, sporirea în timp a banilor găsiți, prin iscusința evreului Timon din Damasc: un târg păcătos, pentru care ar prefera ca interpusul Chrysogonus să-și aplice pedeapsa în camera de flagelare, dar acesta îi atrage atenția starețului că e cu zece ani mai tânăr și să-și aplice sieși cuvenitele lovituri de bici — neplăcere pentru care starețul Gregorius n-are nici un chef! Concentrarea voinței îl face pe Grigors să iasă victorios în

lupta cu Flann. Prin această capacitate a sa, mai mult spirituală decât fizică, îl va captura prin vicleșug pe Roger — după ce cade la învoială cu domnul Poitewin, lăsând să le curgă pe gâtlejuri o bere aromată, plăcere refuzată povestitorului, dar compensată prin povestire. „Războiul iubirii” se încheie nesângeros, pentru a da cale liberă altor extrem de plăcute compensări. „Rugăciunea Sibyllei” și „nunta” sunt și ele pline de ambiguități mai mult hazoase decât înfiorătoare. Hazliu e și felul cum spiritul povestirii se codește să descrie bezna voluptății, preferând o mică disertare despre natura sieși indiferentă, capabilă să procreeze nu înainte ci înapoi,

Thomas Mann - Variațiuni 293

urmași cu fața la ceafă. Odată descoperită rușinea apăsătoare a naturii și decisă ispășirea pentru scufundarea până în gât în mlaștina păcatului, la despărțire Sibylla îl numește din greșeală pe soțul ei Wiligis, apoi se corectează într-un elan de grijă maternă. „Copile, nu exagera în penitență!” Dar el ia asupra sa o lungă și grea pedeapsă, în cursul căreia timpul, golit de conținut, își pierde importanța — de parcă stânca de care e înlănțuit ar fi un alt munte vrăjit. Sosește însă și ora dezlegării, Probus și Liberius au același vis cu același miel vestitor, al cărui sânge se transformă în trandafiri binemiroși- tori numai în viziunea lui Probus, ceea ce pe Liberius îl cam enervează. Iar după ce își redobândește chipul, Gregorius îl reîntâlnește nu doar pe pescarul care îl înlănțuise de piatră, ci și pe soția evlavioasă a acestuia, căreia încă de pe atunci îi fusese milă de el... fiindcă îl plăcuse ca bărbat, după cum se destăinuie chiar ea; dar Gregorius o asigură că e vorba de un fleac, Dumnezeu privește cu îndurare fapta bună fie și înrădăcinată în porniri trupești. Iertarea ei este prima dovadă a extraordinarei indulgențe de care va fi mereu capabil foarte marele papă, revoltându-i numai pe rigoriști. Mai întâi sosește însă la Roma copilul rușinii, soțul mamei sale, ginerele bunicului său, cumnatul tatălui său, fratele propriilor săi copii. Populația Romei e fericită și pentru că încetează sublima năpastă, sfânta calamitate a clopotelor, greu de suportat pentru urechi vreme de trei zile și trei nopți. E primit cu chiote și în speranța opririi dangătului. Iar sfântul părinte își începe sfânta activitate, în primul rând dezlegarea păcătoșilor. Mai și exagerează, de pildă când îl iartă pe împăratul Traian de iad, numai fiindcă acesta

făcuse cândva dreptate unei văduve deznădăjduite de uciderea unicului ei fiu. Se răspândește chiar zvonul că Dumnezeu l-a înștiințat să nu mai ceară așa ceva a doua oară! Cu toate cârtelile rigoriștilor, el îi botează chiar pe musulmanii cu câte patru neveste, permițându-le să le păstreze și după creștinare, potrivit pildei patriarhilor. Căci, socotea el, îndurarea trebuie să meargă înaintea justiției. Iar natura, corpul, păcatul carnal merită îndurare. Auzind de consolatorul păcătoșilor, Sibylla îl trimite în recunoaștere la Roma pe Penkhart, fiul Gudulei, femeia care pă- cătuise cu un măscărici. Tânărul, capabil să împodobească pereții azilului de acasă, face la Roma cunoștința altora care desenau și pictau, amânându-și întoarcerea de dragul propriei învățături. Îi vestește apoi Sibyllei audiența acordată. Ea

294

Ion Ianoși

Începe prin a-i vorbi papei tocmai despre păcatul Gudulei, dar marele părinte (soț, fiu) întrerupe subterfugiul: doar pentru a relata astfel de fleacuri a întreprins călătoria? „Papa ascultă”, e ora mărturisirilor serioase și complete. Sunt recapitulate toate întâmplările. Ei joacă însă o comedie (sacră, fără îndoială), deoarece se recunoscuseră chiar de la început și își interpretaseră cu dibăcie și cu plăcere rolurile prescrise. „Noi suntem fiul vostru!” „Știu de mult.” Mamă! strigă el. — Tată! strigă ea. Tată al copiilor mei, copil pe veci iubit.” Papa nu desface căsătoria ei, lasă și acest lucru în seama lui Dumnezeu. Dar atunci cine sunt ei? „Frate și soră, răspunse el, într-o iubire și suferință și penitență; și într-o îndurare.” Să nu se teamă nici pentru Wiligis, scumpul lor unchi, îl va întâlni cu siguranță în rai, doar și împăratul Traian a putut fi izbăvit din infern. Sunt aduse în fața sfântului părinte — propriul lor părinte — Stultitia și Humilitas, el li se adresează cu „dragi nepoate”. Și se bucură că n-a avut și cu ele copii, atunci legăturile de rudenie ar fi ajuns cu totul de nedescris. Satana nu e însă atotputernic, nu poate împinge la nesfârșit urzelile lui necurate: „Lumea este limitată”. Papa aranjează o mănăstire pentru soția-mamă și nepoate. Sibylla e prințesa stareță, Stultitia (= Nebunia) e vice-stareță. Humilitas se căsătorește cu zugravul Penkhart. În calitatea lui de măscărici devine Pen- khart artist — temă veche și înnoită la Thomas Mann. Ajunge soțul nepoatei papei, asta se cheamă

nepotism, motiv pentru care rămâne la Roma ca un mare pictor. Penkhart și Humilitas zămislesc copii în direcția cea bună, înainte și nu înapoi, tot pentru că lumea este limitată, iar veșnică — numai gloria lui Dumnezeu. Comediantul Gregorius (rudă, printr-o complicată alianță, cu un fiu de măscărici!) trăiește încă multă vreme ca un foarte mare papă. Iar Clemens, povestitorul, roagă să fie pomenit în rugăciunile cititorilor, pentru ca toți să se revadă în paradis.

Am rezumat povestea a doua oară, din unghiul câtorva ironii care o presară. Sacrul e glumeț, gluma poate fi sacră. Omul mijlocește opusele, căci omul este neștiutor și înțelept, păcătos și ales. Gregorius e frate bun cu Felix Krull; care, la rândul lui, e frate cu Iosif. Omul coboară în abis pentru înălțare. Infernul și paradisul își schimbă fețele aici pe pământ, în aventuroasa viață a unor sublimi păcătoși. Înțelept e să fii îndurător, să te milostivești de ceilalți; ca și de măscăriciul, de comediantul din tine, mare povestitor.

Thomas Mann - Variațiuni

295

Totul își are reversul, și bâlciul deșertăciunii, așadar. Orice povestire e scamatorie, dar vrăjitorul rău naște vrajă bună: vrajă mitică, vrajă magică. De pildă, prin vraja cifrelor mitic-magice. Urmăresc câteva dintre aceste cifre — ca o foarte scurtă, a treia, recapitulare. Grimald și Baduhenna așteaptă gemenii 20 de ani. Grimald îi supraviețuiește soției sale 17 ani. Copilul Sibyllei are 17 zile când e lăsat în voia valurilor, cu tăblița și cu cele 20 de monezi de aur roșu. Descoperind banii în pâinea în care fuseseră ascunși, starețul Gregorius îi dă două mărci lui Wiglaf și o marcă lui Ethelwulf, în total 3; rămân 17 mărci de aur, din care Timon din Damasc va face 150. În cât timp? În 17 ani, vârsta la care, după „lovitura de pumn”, se produce „descoperirea” și „disputa” eliberatoare din mănăstire. La vârsta de 17 ani Grigors traversează în direcția inversă Canalul Mânecii. În cât timp? În 17 zile. Roger o vrea pe Sibylla de 12 ani, 7 pe timp de pace, 5 — în război. Castelanii, baronii și căpeteniile orașului insistă ca Sibylla să-l ia de bărbat — domn și duce — pe Gregorius. Pentru a se decide nu are nevoie de 7 săptămâni de gândire, ci își dă acordul în doar 7 zile. Trăiesc ca soți 3 ani, când descoperă încurcata rudenie între ei și copiii lor. Penitența pe stâncă durează tot atâta ca viața în mănăstirea

„Restriștea Domnului”, adică 17 ani. Pescarul găsește cheia, aruncată cu 17 ani în urmă, în peștele pentru care Probus și Liberius îi dau 10 florini. Clopotele (povestirii) înnebunesc (de fericire) pe locuitorii Romei 3 zile și 3 nopți. Penkhart împlinește 17 ani când e trimis în misiunea sa exploratoare la Roma. Sibylla are 60, Gregorius, după o domnie de 5 ani (în care i-a creștinat și pe musulmanii cu câte 4 neveste), e acum la vârsta de 42. Ea va muri la 80 de ani, el va împlini 90.

Chiar și fără socoteli savante, care să dovedească relația intimă între cifre, sacre prin ele însele sau prin însumare (3, 4, 12, 17, 20 etc.), jocul simbolistic se află la îndemână. Rimele aritmetice i-au plăcut dintotdeauna lui Thomas Mann, în viața privată și în creație. Decupajele de timp și raportul dintre ele — secunde, minute și ore, zile, luni și ani — ar dezvălui multe rime și între romane. Timpul l-a obsedat pe Hans Cas- torp, cifrele au îndrumat calea întortocheată a lui Iosif. Cum ar fi putut lipsi același joc simbolic într-o povestire în care Clemens irlandezul știe unde se află, nu și când, în care ceas, an, veac, timpul povestirii sale fiind la fel de abstract ca și limba ei?!

296

Ion Ianoși

Povestea, povestirea, arta străveche în care se mai adună încă toate, prototipul sincretic al tuturor variantelor, formelor, contrariilor ulterioare, abstractul model pentru multiplele desfășurări concrete de mai apoi: acest început nu poate fi oare imaginat și ca sfârșit?

5

Thomaș Mann obișnuia să-și comenteze scrierile și după publicare. În 1951 el a oferit, în câteva pagini, *Bemerkungen zu dem Roman „Der Erwahlte”*, Observații la romanul „Alesul”. A indicat primul contact cu legenda despre Gregorius. Din capul locului intuiuse marile ei valențe epice, se tot gândise să revină la temă. Pe urmă a aflat cât de mulți fuseseră înaintea lui atrași de poveste, ca și de cea despre Iosif. Motivul acoperea întreaga Europă, până în Rusia. Se trăgea din mitul lui Oe- dip, ținea de cercul variațiilor oedipiene. Dezvoltarea părea să treacă de la Oedip, prin Iuda Iscarioteanul, Paul din Ceza- reea, până la Gregorius, motivul uciderii tatălui fiind înlocuit prin incestul comis fie între tată și fiică, fie între frate și soră. Gregorius a fost prelucrat în Franța, Anglia, Germania. Sursa principală devine

pentru romancier mica epopee în versuri a lui Hartmann von Aue, precum Facerea pentru Iosif. Ca și atunci, urmează amplificarea, împlinirea mitului îndepărtat. Așa a ajuns să inventeze o aparență istorică într-un ev mediu occidental, de fapt internațional, imprecisă și în limbă, combinând vechea germană, vechea franceză și elemente engleze cu o viziune umoristică nouă. Așa a descoperit și motivul antic despre laptele pământului, de care avea suplimentar nevoie pentru a explica cei 17 ani de supraviețuire pe stâncă.

Până aci știm totul. Finalul articolului e însă cu deosebire interesant. Alesul, spune autorul, e o operă târzie în toate sensurile, nu numai în privința propriei vârste, ci și ca produs cultural târziu, care se joacă liber cu toată moștenirea și cu toate sursele folosite. E aici mult travesti, semn al unui timp târziu, în care cultura se înrudește cu parodia. El însuși e un sosit târziu, un închizător de drum. Nici povestea despre Io- sif și nici această poveste nu vor mai putea fi, de aceea, povestite încă o dată. Pe micul Hanno îl pusese să tragă o linie lun-

Thomas Mann - Variațiuni

29 7

gă sub genealogia sa de familie, din convingerea că după el nu mai urma nimic. I se pare acum că nici după sine nu mai urmează nimic. Cea mai bună literatură recentă îi pare o literatură de adio, o rapidă reamintire, rememorare, reinvocare finală a mitului occidental. Aceasta e o cultură târzie. Legenda e învăluită într-un zâmbet parodic, dar unul mai degrabă melancolic decât frivol. Miezul rămâne intact — unul religios, creștin: ideea despre păcat și grație.

Iată comentariul. E greu să completezi lămuririle autorului. El însuși e primul și ultimul analist al scrierilor sale. De aceea m-am și mărginit să repovestesc povestea din câteva unghiuri care să-i dezvăluie substratul, inclusiv substratul autocomentat. M-am insinuat între explicațiile lui Clemens și cele ale lui Thomas Mann. Și am ajuns să nu mai deosebesc prea bine ce este primordial și ce este final.

Este Alesul o operă veche sau nouă, timpurie sau târzie? Orice răspuns tranșant ar fi hazardat. Sigur că un scriitor bătrân se simte unul târziu, mai ales dacă provine dintr-o lume, acum dispărută, de negustori patricieni, dintr-o țară care se prăbușise în două rânduri în timpul vieții sale, dintr-o cultură europeană

ce părea epuizată. Thomas Mann s-a simțit de la început un închizător de drumuri. Dar oare însăși recapitularea drumurilor parcurse de gândirea și sensibilitatea europeană, de la străvechile mituri și variațiile lor tot vechi, nu reprezintă și un efort de înnoire, deci de întine- „rire? Tineri rămân în intimitatea sufletului și Iosif, și Krull, chiar și preaînțeleptul papă Gregorius; cel care oferă lui Dumnezeu divertismente și căruia îi trece prin minte până și imposibila posibilitate de a continua procrearea nelegiuită cu surorile-fiicele-nepoatele sale. Este oare jocul un semn de bătrânețe sau de tinerețe? El este, în orice caz, îndeletnicirea preferată a copiilor. Copiii trec în joc peste limite. O fi lumea limitată, dar jocul înțelept este ilimitat. Ilimitat este spiritul jucăuș al povestirii.

Bătrânul redevine copil în fantazările sale despre Gregorius și Krull. Ca un adevărat înțelept, își încheie viața copilărește. Iar cititorii, oricât de înțelepți, citindu-i poveștile se amuză așa cum se amuză copiii. Ne retrăim copilăria. Oare nu răsfrânge ea și razele unor noi începuturi, care ar putea privi și vechiul nostru continent, și vechea noastră cultură, și întreaga străveche umanitate?!

ALESUL PĂCĂTOS

1

În timp ce cartea sa de adio, Mărturisirile escrocului Felix Krull, apărea în a doua ei redactare, Thomas Mann răspundea solicitării de a alcătui programul unui concert pe care și l-ar dori, cu indicarea unor piese muzicale de Wagner, Cesar Franck, Debussy, Schubert, Schumann și Beethoven. Preferințele romantice ale celui care vedea până și în Goethe, anume în „Noaptea valpurgică clasică” din Faust, o punte spre Wagner, nu se dezmințeau nici de această dată. Așa se explică și faptul că unuia dintre personajele proaspătului său roman, profesorului Kuckuck, el îi atribuisese trăsăturile chipului lui Schopenhauer și chiar unele opinii de filosofie a naturii ale acestuia, recompunând, chiar dacă într-o formă parodiată, un , atașament filosofic și romantic manifest încă de pe vremea primului său roman, despre familia Buddenbrook. Nimic de mirare în aprecierea lui Lion Feuchtwanger cu privire la acest ultim, de astă dată, roman: este unul romantic, și încă în cel mai bun sens al cuvântului...

Îndrăgostiții de simetrii au descoperit cu ușurință în opera lui

Thomas Mann, ajutați de propriile sale sugestii, o multitudine de acorduri muzicale. Cel mai evident dintre acestea privește contrapunctarea celor patru romane „mari” cu cele patru romane „mici”. Creațiile monumentale, apărute în răstimpuri nici ele întâmplătoare și marcând de obicei aniversări rotunde ale vieții făuritorului lor, s-au împletit armonios cu scrieri mai degrabă jucăușe și de respirație ușoară, care să dea scriitorului un răgaz și să convingă cititorul de relația strânsă dintre modalitățile grave și cele destinate ale artei autentice. Așa au fost gândite lucrurile, spre a împleti ritmat forme și

Thomas Mann - Variațiuni

299

substanțe; așa ar fi trebuit, în orice caz, să arate ele într-o clasică împletire de tonalități și modalități. Armonia, pentru a se înviora și a-și proba vitalitatea, mai reclamă însă și implicarea unei oarecare disarmonii — pe care, în cadrul construcției riguroase, și-a asumat-o, cum am mai spus, anume povestea lui Felix Krull, situată într-o primă variantă tocmai acolo unde îi fusese locul predestinat, înaintea Muntelui vrăjit, dar, într-o a doua variantă, reasezată în altă poziție, după Doctor Faustus. De ce s-a întâmplat astfel, acum și numai acum? Fiindcă acest singur roman rămăsese neterminat; și așa i-a fost dat să rămână: neterminat, chiar și la reluare. Oare aspectul acesta de tors, pe care l-a luat „simfonia neterminată” a lui Thomas Mann, nu i-a conferit și el încă un strat romantic, așternut peste genuinul său romanticism?

Mai este ceva demn de reținut. Singurul roman al autorului elaborat de două ori, o dată la începutul și o dată la sfârșitul creației sale, dar niciodată până la capăt, joacă explicit rolul de punte între diferite alte opere, implicit corelate, oricum, între ele. Ar putea fi numit mesagerul care leagă diferite sfere una de alta și le este mijlocitor, precum însuși personajul său titular. Cu romanul acesta s-a întâmplat sub raport biografic ceea ce s-a întâmplat sub raport estetic cu eroul său, anume de a îndeplini rolul lui Hermes, acela de trimis, de sol, de ambasador al zeilor. Ca și prototipul său mitic, acest zeu mai puțin important dobândește alura zeilor de soi pe care îi reprezintă, devine ambasadorul lor extraordinar și plenipotențiar, sau măcar unul care își arogă (nu lipsit de aroganță) această menire. Nu există poate nici o altă scriere a lui Thomas Mann în care atâtea să-și fi

dat întâlnire, în care să se fi amestecat, jucăuș și serios, jocul și seriozitatea, ca și acele, antinomic proprii culturii germane, stihii clasice și romantice, apolinice și dionisiace (ori faustice), ca și cele care traversează celelalte cărți ale scriitorului, „mari” și „mici”, romane și povestiri, eseuri și conferințe.

2

Felix Krull a fost inițial elaborat în 1910-1913, de-a lungul a trei ani înaintea primului războiului mondial, iar a

300

Ion Ianoși

două oară în 1951-1954, timp de trei ani după al doilea război mondial; de fiecare dată, ca un fel de intermezzo în raport cu evenimente de maximă gravitate, care aveau să se petreacă sau tocmai se petrecuseră (și pe care efectiv le prefigurase și le postfigurase Muntele vrăjit și, respectiv, Doctor Faustus). Și într-un caz, și în celălalt, dar mai cu seamă în cel de-al doilea, Thomas Mann încerca față de întreprinderea sa sentimente amestecate: ținea la ea și se și rușina de ea, o îndrăgea și se și întreba dacă nu cumva această dragoste e nepotrivită, mai ales pentru un aproape octogenar dintr-o epocă îmbătrânită în rele. În 1911 el o numise o scriere „cu totul curioasă”, în 1921 se gândea că ar putea deveni lucrul lui cel mai bun, dacă nu l-ar strica la reluare. În 1952, rescri- indu-l, mărturisea că panerotismul și furtul de bijuterii nu sunt „de mon âge”, și că ar fi poate cazul să abandoneze, iar în 1954 îl chema în ajutor pe Schiller, cel care-i recunoscuse și frivolității un loc în artă, de dragul formei; mai ales, se explică el, că „acest Hermes modern nici măcar nu e frivol în fond, ci are o anumită evlavie comic împăciuitoare în fața lumii — așa mi se pare” (Către Fritz Martini, la 17 octombrie 1954). Finalul relativizează formularea memorabilă de dinainte. Ea merită însă cu deosebire reținută: evlavia comic împăciuitoare în fața unei lumi confruntate cu teribile noi încercări. Este ideea retroactiv luminătoare și a unei notații din 1952, care potențează discuția lui Krull cu profesorul Kuckuck într-un simbol al epocii periclitată de distrugerii atomice.

Varianta începută în 1910 va ajunge până la remarcabila scenă a prezentării lui Krull în fața comisiei de recrutare și a regizării măiestrite a crizei sale epileptoide — scenă în care Thomas Mann a prelucrat viclean unele antecedente auto-

biografice, relatate fratelui său Heinrich și pe care acesta le-a și introdus în propriul său roman, *Supusul*. Munca la ceea ce avea să fie numită „o cât se poate de delicată bucată de balans”, va fi întreruptă pentru *Moartea la Veneția*, apoi reluată și iarăși întreruptă pentru proiectul unei „nuvele”, din care se va naște *Muntele vrăjit*. Că Felix Krull adunase multe în felul său ambiguu de a fi, o dovedește atât confundarea „nordică” neașteptată a lui Tonio Kroger cu un escroc, la oprirea sa în Liibeckul natal, cât și decăderea lui Gustav von Aschenbach pe parcursul unor asumate escrocherii „sudice”, venețiene. Ambele aceste povestiri timpurii de vârf (pri

Thomas Mann - Variațiuni

301

ma i-a rămas pentru totdeauna deosebit de dragă autorului) au experimentat natura ambivalență proprie artei și artistului, profesie care obligă la substituirea esenței și a aparenței, la un periculos joc cu părelnicia obiectelor și a subiectivității înseși. Natura atât de problematică a artei, înfrățind extremele și împlinindu-le adesea în decădere, l-a preocupat pe scriitor o viață întreagă. Hanno Buddenbrook și Tonio Kroger au prefigurat această preocupare a sa, practică și teoretică, dar nu altceva a urmărit el nici în *Alteță regală*, după încheierea căreia s-a și dedicat „primului” Felix Krull. În privința lui, *Lebensabrift*, schița autobiografică din 1930, oferă valoroase precizări: prin prisma escrocheriei, pe autor l-a interesat un aspect nou al artei și al omului de artă, psihologia existenței nereale-iluzorii, și a dorit să își încerce puterile în stilistica mărturisirilor depănate cu franchețe, la persoana întâi, dar răsfrânțe parodic, printr-o parodiare a tradiției aceluia *Bildungsroman* goethean, în care „alesul” se metamorfozează într-un escroc; așa s-a născut scrierea sa, într-un anume plan cea mai personală, în care atitudinea față de continuitatea demnă și de dragoste, și de suspiciune e profund duală. Nu aceeași ambiguitate o va prelungi oare Thomas Mann în raportarea sa la Luther și Goethe, la Schopenhauer, Nietzsche și Wagner, la Gustav von Aschenbach, Hans Castorp, Iosif, Adrian Leverkiihn și Gregorius, ultimul fiind și el un escroc- „ales”?!

În 1926 Thomas Mann l-a numit pe Iosif: „escroc mitic”. Dacă „primul” Krull este pandantul ironic-satiric al lui Aschenbach, cel de-al „doilea” Krull este un astfel de pandant al lui Iosif. Poate

nici un alt personaj târziu nu îi seamănă într-atât, ca acest frumos, lunecos, lunar Iosif, cel care moștenește de la Isaac și Iacob escrocheria, și o desăvârșește în relațiile sale cu frații, dar mai cu seamă în Egiptul împlinirilor sale, în calitate de prim sfetnic al faraonului. Iosif este escrocul mitic, din sferele „de sus” ale vechimii, Krull — escrocul realist, din sferele „de jos” ale modernității. Pe măsura decăderii generale, și a societății, și a artelor, Krull nu mai poate aspira decât la arta părelniciei, a unei aparențe ridicate la rang de esență, față de care esența nici nu mai are deseori cum să fie identificată. El este un ultim rezultat al substituirilor, al „capetelor schimbate” (din povestirea indiană), este „alesul” întru escrocheria generalizată, în care nimeni nu mai cunoaște cu exactitate prețul artistului — în-

302

Ion Ianoși

trucată confuzia, atât de clarvăzător prevăzută încă de către Diderot, între „nepotul” netrebnic, și unchiul său, compozitorul autentic Jean-Philippe Rameau, a ajuns deplină.

Cum am scris Doctor Faustus. Romanul unui roman relatează cum, după încheierea tetralogiei biblice, apropiatii i-au solicitat lui Thomas Mann reluarea poveștii lui Krull. El s-a îndoit însă că ar mai avea sens să reactualizeze „problema artistului burghez”, temă perimată, pe care o depășise și personal cu volumele despre Iosif. După care concede totuși cât de interesant ar fi să reia narațiunea, „în special sub aspectul unei concepții unitare de viață”; dar mai înainte, are altceva de împlinit: romanul lui Adrian Leverkiihn, compozitorul care, prin pactul pe care îl va încheia cu Diavolul, într-un anumit sens tot escroc va ajunge. „Drama lui Iosif n-avea să fie urmată deocamdată de un roman picaresc.” Până la urmă va fi însă urmată și de acesta. În 1951, întorcându-se în fine la Felix Krull, îl numește pe acesta, în calitatea lui de Her- mes: „Iosif redivivus”.

Madame Houpfle ne va reaminti, dacă uitasem cumva, această calitate a lui Krull, de care el însuși se va arăta cât se poate de mândru. Din cheie gravă, deși cu inflexiuni ironice, așa cum fusese în cazul lui Iosif, apartenența devine acum ironică, dar cu inflexiuni grave. Care erau, în mitologia greacă, atributele lui Hermes? Fiul lui Zeus și al pleiadei Maia, născut într-o peșteră din muntele Cyllene, în Arcadia, el fusese înzestrat cu aptitudini amestecate, imaginat ca zeu al fertilității, al

împlinirilor naturii, al vigoriei falice, al vitezei, al focului și, totodată, ca bucătar și servitor al zeilor, slujindu-i la ospete; ca specialist în arta furtișagului, herald, ambasador, maestru în minciuni, lingușiri și jurăminte false, dar și zeu al norocului, al tinereții, al vieții și jocurilor tinerești; și, în plus, ca medic și zeu al somnului, al morții, al lumii subpământe- ne, stăpân pe vrăji... precum un adevărat vrăjitor! Hermes sălășluiește întrucâtva în fiecare personaj al lui Thomas Mann, de fiecare dată pus să mijlocească și să înfrățească imposibilul, potrivit cu acea caracteristică natură „mediană" a lui Hans Castorp sau Serenus Zeitblom, tocmai prin banalitate capabilă să medieze între extreme. Programatic însă Hermes se întruchipase în Iosif și avea să-și afle o altă ipostază în Krull, acest „vrăjitor" în care supraviețuiește ceva nu numai din vraja și vrăjile lui Iosif în Egipt ori din Muntele vrăjit, ci și din Mario și vrăjitorul.

Thomas Mann - Variațiuni

303

3

Marea îndatorire, pentru autor, la reluarea lui Krull, era să regăsească stilistica jucăușă anterioară cu patru decenii. Între timp, ea fusese introdusă în variate compoziții estetice, chiar și în unele apropiate, în alte privințe, totuși, inconfundabile; fiindcă, dacă în Alesul jocul fusese transpus în sfere medievale, intermediare și amalgamate și în plan lingvistic, acum domeniul devenea modern, propriu unui final de veac al 19-lea, dar anunțând noi complicații de pe la mijlocul secolului al 20-lea. Parcă presimțind nevoia ajutorului, Thomas Mann colecționase încă pe vremea „primului" Krull o mulțime de extrase și poze, pe care le adunase în dosare ce aveau să-l însoțească în tot acest lung răstimp, din Germania în Elveția, apoi peste ocean, până în California, și înapoi în Elveția. Aceste materiale aveau să-i folosească în modelarea „cărților" a doua și a treia din volum: Madame Houfle, Eleanor Twentyman, Lord Kilmarnock, Zaza, domnul von Hiion și alții. Cât privește însemnările altora, ele prinseseră bine încă de la prima redactare. Cititorul român va fi cu siguranță interesat de măcar una dintre aceste surse certe de inspirație.

Este vorba de un oarecare George Manolescu, dintr-o familie de ofițeri, fugit la Paris din casa părintească, dedat la diverse furturi, printre care și de bijuterii, ajuns sub falsul nume de

„prințul Lahovary" în societăți sus-puse, pe care de asemenea le-a escrocat în mod sistematic, prin această substituție nobiliară căsătorit cu o contesă germană, prins și închis de câteva ori, în cele din urmă descriindu-și aventurile în două cărți de memorii, apărute în 1905. Cazul Manolescu l-a preocupat intens pe Thomas Mann, poate și întrucât părea să confirme, inversat, cele intuite relativ la Tonio Kroger. Acolo artistul fusese luat și întrucâtva se lua el însuși drept escroc; aici escrocul avea să-și împlinească talentele într-un plan artistic. Memoriile lui nu erau lipsite, pare-se, de inteligență, aventurile și le proiecta într-un plan al nonconformării la o societate burgheză care, în ochii săi, nu mai merita din partea unui om de talent decât să fie escrocată. Ideea se afla în concordanță cu obsesia romancierului, care se tot întreba dacă actele artistice compensatoare nu sunt îndreptățite într-o epocă a împlinirii lor directe din ce în ce mai dificile. Presupunerea era alimentată și de alte memorii ale unor foști escroci, precum cel care

304

Ion Ianoși

ajunsese căpitanul de Kopenick (1909), sau Ignatz Strassnoff (1926), sau Harry Domela (1927).

Forța lui Thomas Mann nu consta, se știe, în inventarea unor cazuri, situații, personaje. El obișnuia ca, într-o formă inițială, să le preia de la alții, apoi să le transforme în conformitate cu propriile sale nevoi și potrivit cu propria sa estetică. Această accentuare a contribuției personale doar asupra unei faze ulterioare inventivității — în bună măsură absentă în cazul lui — a descris-o el însuși nu o dată, indicând în același timp măcar unele dintre sursele sale de inspirație. Totuși, a suportat suficiente reproșuri din partea celor care nu pricepeau ori nu acceptau această confirmată manieră de a prelua, molierian, bunurile de oriunde îi erau oferite și de a se concentra asupra transfigurării acestor bunuri „brute". E drept, în situația memoriilor lui Manolescu și a celorlalți din aceeași categorie nu i s-au adus imputări de genul celor adresate lui în legătură cu Muntele vrăjit sau cu Doctor Faustus. Nici nu erau de astă dată în discuție autorități precum Gerhart Hauptmann sau Georg Lukács, presupusele prototipuri ale lui Peeperkom și Naphta (sau ca Gustav Mahler, întrucâtva model pentru Gustav Aschenbach, în Moartea la Veneția); ori sistemul dodecafonic al

lui Arnold Schonberg, pentru preluarea sugestiilor căruia compozitorul s-a supărat rău de tot, fără a se lăsa îmbunătățit de precizarea, introdusă în finalul romanului Doctor Faustus, cu privire la „proprietatea spirituală” asupra respectivelor amănunte din capitolul XXII, notă nu lipsită, ce-i drept, de o ascunsă ironie. Manolescu n-avea cum să protesteze pentru „furt”, de vreme ce nu-i de presupus să fi avut cunoștință de el. În orice caz, ne-am putea amuza cu specularea situației de a fi nimerit Thomas Mann însuși printre cei suspectați de furtișag!

4

Să fim însă serioși, cu toată distanțarea ironică la care ne incită lectura cărții: în structura ei s-au adunat, cum am arătat, atât de multe câte nici n-ar fi avut cum să le presupună un repovestitor abil al propriilor escrocherii. Însăși parodia marii literaturi memorialistice din secolul al 18-lea, la care ro

Thomas Mann - Variațiuni

305

mancierul face aluzie, impunea o savantă confruntare de fond și stilistică între anumite straturi estetic îndepărtate; și tot astfel, programatica năzuință de a renaște tradițiile romanului picaresc, într-o vreme în care lumea, oamenii și aventurile ce le pot fi proprii se îndepărtaseră atât de mult de ilustrul model. În 1953, autorul amintea de „«tonul cantabil» specific” pe care urmărea să-l regăsească (În scrisoarea către Max Rychner, la 11 aprilie); pe care acum îl folosea din plin, descriind, de pildă, scena în care Felix, respectiv dublul său, e decorat de Maiestatea sa regele portughez Dom Carlos cu clasa a doua din Ordinul Leul Roșu, „care, firește, n-a existat niciodată” (Către Ida Herz, la 6 septembrie). Tonul cantabil a fost una dintre invențiile specifice prin care Thomas Mann s-a făcut celebru încă de la Tonio Kroger, o povestire tot atât de muzicală, precum avea să devină Muntele vrăjit un roman muzical. Muzicalitatea aceasta stilistică, structurală și structurantă, a fost considerată de autor ca tipic germană și tipic romantică. El a continuat-o explicit în Doctor Faustus, ca pe o împlinire germană prin muzică a temei și a tradiției faustice. Acum, mai ascunsă muzicalitate îi servește tot pentru a obține efectul cathartice — performanță semnificativă, cu atât mai mult cu cât se exersează pe un primordial material prozaic. Într-a- devăr, cum să ridice „proza” greoaie a vieții la un nivel poetic transparent, cum să-i

confere volatilitate, una care să ne ridice totodată și pe noi, cititorii, dintre fapte adesea brutale și să ne poarte într-o regiune a însuflețirilor și a netrădatei spiritualități? Prin joc, desigur, prin acel joc serios și înțelept, pe care îl joacă și nu are cum să nu-l joace arta. Mărturisirile se complac, ele însele, într-o artisticitate implicată în escrocherii, măsluiri pe care le și depășesc artistic. Pretenția acestui du-te-vino între opuse deconspiră o stare de lucruri târzie și decadentă, în care însăși aparența își revendică pierduta esențialitate. Dar totodată, printr-o răsucire a criticii în laudă, însăși aparența, deci și aparența mincinoasă, are darul de a se metamorfoza în frumoasa aparență pe care încă Schiller o echivalase cu „forma vie”. Iată cum arta, care într-un plan este prăbușire, într-altul se dovedește a fi, sau a mijloci, înălțare; iar escrocheria pretins artistică năzuiește și reușește să ajungă artă efectivă — întrucâtva șarlatană, ca întotdeauna. Romancierul îndrăgostit de autenticitatea clasică și convins de imposibilitatea renașterii ei, cum să o readucă totuși la suprafață altminteri decât în cea mai romantică dintre ipostaze

306

Ion Ianoși

le posibile? Trăirea „naivă” beneficiază de gândirea „sentimentală”. Până și un escroc înnăscut se dovedește a fi și un raisonneur plămădit, mereu pe cale de formare. Iar această apetență pentru formativitate, inclusiv pentru a sa proprie, mântuiește multe și se mântuiește de multe.

Sunt numeroase scenele în care reflexivitatea, păstrându-se jucăușă, se înalță și favorizează ridicarea noastră în sfere filosofice serioase. Ele sunt anunțate de timpuriu, încă din vremea copilăriei și adolescenței lui Krull, la începuturile acestui Bildungsroman, dar se înmulțesc și dobândesc o gravitate crescândă în părțile celei de-a doua redactări și mai ales în a treia ei „carte”. Aș aminti în acest sens câteva capitole consacrate familiei cu nume atât de ridicol, Kuckuck. Caraghiosul e menținut și depășit. Bătrânul autor își pune din plin la lucru înțelepciunea acumulată, o valorifică nu neapărat cu frivolitate, chiar dacă și ea ar fi, de dragul formei, schillerian acceptabilă, ci o transferă, ca emițător sau receptor, mediator în orice caz, acestui Hermes modern, cu a sa evlavie comic împăciuitoare în fața lumii. Cea mai lungă și mai speculativă

scenă din întregul volum, în stare să pună la încercare pe orice cititor nepregătit pentru disertații filosofice în cadrul unui roman picaresc, este expunerea profesorului Kuckuck, din vagonul restaurant al expresului Paris-Lisabona, pe teme de Naturphilosophie; pe care Krull, nu de mult metamorfozat în marchizul de Venosta, o ascultă cu sufletul la gură, și pe care apoi o rememorează în noaptea sa de insomnie, ca hotărâtoare pentru o efectivă înnoire spirituală suprapusă aparentei sale înnoiri biologice.

Punctul unitar de vedere asupra vieții, desemnat mai înainte ca programatic, se înfăptuiește acum. Să lăsăm însă auto- mi să-și explice singur intențiile, cu binecunoscuta sa forță autoreflexivă. Scrisoarea din 23 decembrie 1951, scrisă la Pacific Palisades, California, către Paul Amann, glosează pe marginea acestei scene derutante, atât prin tonul ei abstract, cât și prin substanța ei savantă, amândouă trecute totuși prin filml relativizant al ironiei, tot de la romantici moștenit:

„Am mai scris tot felul de adaosuri la memoriile lui Krull, dar simt mereu amenințat de primejdia de a cădea în «elementul faustic» și de a pierde forma. Astfel îl aduc pe erou, care e un erotist, în contact cu ideea însăși a ființei, care e poate doar un episod între neant și neant, așa cum viața de pe pământ e doar un incident cu un început și un sfârșit, de vreme

Thomas Mann - Variațiuni

307

ce orice astru e locuibil doar un timp limitat. Și toate se interferează unele cu altele fără granițe precise; omul are treceri în animalic, animalicul în vegetal, organicul în existența anorganică, materialul în imaterial, în ființarea la limită și în neființă, unde nu e spațiu și timp. Creația originară: cum și când s-a ivit prima vibrație a existentului (electromagnetică sau cum o fi fost)? Aceasta e adevărata creație originară, noul cel dintâi. Al doilea e ceva în plus față de anorganic, numit viață, ceva ce se adaugă fără un nou adaus de materie. Un al treilea adaus față de lumea animalic-organică e omenescul. Se păstrează caracterul tranzitoriu, dar se mai ivește în plus ceva indefinibil, ca și în cazul îndreptării către «viață». — Iubirea, înțelegea ca emoție senzuală dată de caracterul episodic al ființei, nu numai al vieții, nu numai al omului. Iar ființa să fie deci totuși ceva iscat din neființă prin iubire? — Prostii, nu înțelegi o

vorbă!"

Thomas Mann se oprește brusc, în maniera sa „autocritică”, nu înainte de a fi indicat și sensul unei alte discuții^ despre dragoste, care o va împlini și prelungi pe aceasta. Între timp, Krull o cunoaște pe Madame Kuckuck și pe încântătoarea ei fiică Zouzou, mereu substituită Mademoisellei Zaza, iubita adevăratului marchiz de Venosta, rămas la Paris, de bună seamă ca escroc la rândul său. La Lisabona, Felix vizitează Muzeul de Științe Naturale, unde își îmbogățește cunoștințele sub îndrumarea lui Senhor Hurtado, începe să o convingă pe Zouzou de avantajele dragostei, descrie prezumtivilor săi părinți luxemburgezi primirea sa de către Dom Carlos, regele Portugaliei. După toate acestea, care leagă între ele viața naturii și viața omenească (au fost deconspirate reminiscențele de pe urma vizitei efectuate chiar de autor la Muzeul de Istorie Naturală din Chicago), se pune la cale discuția dintre Krull și Zouzou, cu prilejul savurării frumuseților mănăstirii Belem — discuție chiar despre frumusețe, despre înrădăcinarea ei în dragoste, cea care face să triumfe, măcar pentru un timp limitat, ființa ivită din neființă.

Felix Krull se arată demn, vedem, și pentru rolul de mesager al unor mesaje tulburătoare. De astă dată el își asumă vizibil rolul de trimis plenipotențiar al scriitorului și al meditațiilor lui — întrucâtva schopenhaueriene, după cum nietzscheene, tot cu măsură, fuseseră cele pe marginea unui nou și mai periclitat destin faustic. Substanța meditativă a cărții se intensifică vizibil pe ecranul războiului mondial încheiat nu

308

Ion Ianoși

cu mult timp în urmă și al unei catastrofe nucleare care deja planează înfricoșător asupra omenirii, pentru întâia oară confruntate cu posibilitatea aneantizării ei. Ființa ca episod între neant și neant, ca iscată din neființă prin iubire și cu șanse de temporară perpetuare numai prin iubire, nicidecum prin ură — iată cum se leagă aceste discuții fantasmagorice în lanțul consecvent al îngrijorărilor lui Thomas Marin, zdruncinat în multe din credințele lui și totuși încrezător în forța tămăduitoare a dragostei și a frumosului, chiar și în ipostaze minore. Este semnificativ gestul temerar și înțelept moderator de a încredința aceste intime nădejdi celui mai netrebnic dintre personajele

sale, convins de capacitatea unui Hermes cu adevărat iscusit de a transmite, celor care au urechi de auzit, mesaje care par să nici nu-i aparțină lui însuși, dar pe care se arată dispus să le iscodească în calitatea sa de mesager; ceea ce înseamnă că îi mai și aparțin și că el este un exponent, fie și decăzut, al stirpei umaniste. Nu fusese unul dintre aceștia încă „nepotul lui Rameau", imoralistul capabil să-și recâștige, prin frumos și prin iubirea pentru frumos, moralitatea; și s-o facă să triumfe, când și când, asupra linearei morale, suspect de „pozitivă", a preopinentului său?!

Krull e, totuși, un descendent al umaniștilor, de aceea îl și descumpănesc luptele cu taurii, el fiind un amator de spectacole mai puțin sângeroase ale lumii, chiar dacă nu lipsite de nițică frivolitate sau de mult grotesc. El e un adept al „lumii ca teatru", degradat în circ, e adevărat, dar amestecând grosolănia cu tandrețea. E un estetik travestit, frate bun cu Tonio Kroger și Gustav Aschenbach, cu Hans Castorp și Iosif, un estetik doritor de a se bucura de lume și de a o cunoaște astfel, prin frumusețile ei demne să fie înmulțite. S-ar putea ca lumea să se fi pervertit într-atât, încât până și dorința autentică de frumos să îmbrace forme mizerabile, ca în cazul lui Miiller-Rose și al multor alora asemenea lui. Adrian Leverkiihn eșuase în tentativa de a menține și înnoi frumusețea la modul grav — poate că, își zice Felix Krull, acest lucru va fi cu puțință pe o cale ocolită, jucăușă, lunecoasă, mincinoasă, părelnică. Nu e o soluție prea onorabilă, dar, la urma urmei, cine dintre cei pe care-i cunoscuse fusese onorabil?! Nici părinții sau rudele, nici învățătorii sau amantele, nici actorii, cir- carii sau toreadorii vieții și „artei" dimprejur.

Povestea tragicului degradat în comic, în ironic și parodistic, în ridicol și giumbușluc, este tot o veche „poveste germa Thomas Mann - Variațiuni

309

nă", ilustrată și analizată de către mulți germani remarcabili, de pildă de Heinrich Heine în Germania — O poveste de iarnă. Thomas Mann are și un acut simț al dramaticului, știe să-l răsfrângă în tonalități fie tragice, fie comice; iar din postularea lui comică știe să extragă pe neașteptate sublimul. Ideea lui, de atâtea ori mărturisită, potrivit căreia Germania cea „bună" nu are cum să se dezică de Germania cea „rea", ci este obligată — dimpotrivă — să-și asume lecțiile ei oricât de dureroase; obsesia

lui că nimic „de rușine” din cele gândite și scrise de el nu este străin de fibra sa intimă, ci — dimpotrivă — rămâne implicat în totalitatea încercărilor prin care a trecut și pe care le-a transfigurat artistic, așadar, ideea aceasta și obsesia aceasta i se potrivesc perfect și lui Felix Krull, frate nu doar cu celelalte personaje ale lui Thomas Mann, dar și cu Thomas Mann însuși. Dacă n-ar fi fost așa, n-ar fi fost credibil tot acest amalgam de nobil și ignobil, de elevat și josnic, de facere și făcătură.

5

Planul continuării romanului s-a păstrat. Krull ar fi trebuit să ajungă în Brazilia și la Buenos Aires, la New York și Canalul de Panama, în Japonia, în China și în Egipt. El ar fi urmat să pătrundă, după litera modelului Manolescu, în cele mai elegante locuri de agrement din Europa Occidentală, continuându-și hoțiile și șarlataniile. S-ar fi căsătorit în 1908 și ar fi ajuns de câteva ori după gratii. Viața lui aventuroasă l-ar fi obosit în cele din urmă, drept care la numai patruzeci de ani s-ar fi retras la Londra pentru a-și scrie memoriile...

Mărturisirile escrocului Felix Krull, prima parte a amintirilor în a doua lor formă, au apărut un an înaintea morții lui Thomas Mann. Autorul aștepta cu înfrigurare verdictul cititorilor, dacă vor avea succes sau dacă îi vor fi luate în nume de rău ca minore și ușuratece glume, incompatibile cu seriozitatea vremurilor. A mai avut mulțumirea să constate succesul ieșit din comun al romanului, edițiile germane de mare tiraj, primele traduceri: audiența la public a fost enormă, întrecând toate așteptările. Scrisorile aduc vorba de intenția de a continua povestea. Dar ea „avansează târâș-grăpiș, printre sutele

310

Ion Ianoși

de deranjuri și oboseli, într-o stare de a «nu-prea-mai-avea poftă în fond». Totuși, mereu se mai înjgheabă câte ceva amuzant” (Către Hans Reisiger, din Erlenbach-Zürich, la 8 septembrie 1955).

Oare nu spusese însă chiar el, de atâtea ori când n-a mai vrut să-și reia povestirea, sau atunci când totuși o relua, că destinul ei este de a nu fi niciodată terminată? Acest destin i-a fost de timpuriu prescris, și acestui destin i s-a conformat până la urmă autorul. Ar fi superficial să dăm vina, pur și simplu, pe lipsa de timp. Trebuia să fi existat o cauză profundă pentru care, de-a

lungul multor decenii, lipsa de timp să fi devenit o fatalitate pentru carte. Poate că eroziunile ei lăuntrice i-au erodat și suprafețele, printr-o extrapolare a unor stări substanțiale de criză. O carte europeană „târzie” a unui timp european „târziu” își mărturisește, dincolo de glume, oboseala, melancolia, neputința. Subtextul unui text vesel e ca o sfârșeală fără de sfârșit. Una care, e drept, se absolvă prin înțelegere, prin bunăvoință, prin „simpatie universală”. O „Neterminată” care ar putea fi asemuită mai degrabă unei simfonii inexistente a lui Mahler decât celei știute, a lui Schubert. În orice caz, neterminarea ține de ființa ei. Un aventurier pursânge nici nu are cum pune punct aventurilor sale. El poate fi părăsit la Lisabona, beneficiind de câte o altă substituie decât a sa proprie, și nu mai puțin plăcută, înaintea îmbarcării pentru America Latină. O Americă îl așteaptă cu siguranță și pe el, pe acest Faust-Mefisto (într-o singură persoană) modern, comic și prozaic, dar îndrăgostit în continuare nu numai de sine, ci și de spectacolele lumii explorate de el. Spectacolele vor continua, poveștile se vor povesti, aproape de la sine, precum clopotele Romei pornite să-l vestească, la capătul atâtor păcate, pe sfântul papă Gregorius. Poveștile vor trăi, chiar dacă povestitorul nu va mai fi printre cei vii.

E

ATOTIUBITUL: IMAGOUL PATERN

Trei mărturii, în ordine de timp inversă, coborâtoare. Margaretei Hauptmann îi scrie în ianuarie 1955: defunctul ei soț, Gerhart Hauptmann, îl numise cândva, într-un ceas memorabil, „frate” — dar el, Thomas Mann, îl văzuse mai degrabă ca pe un „tată”, precum Grillparzer pe Goethe. La 12 ianuarie 1943 comentează, într-una din numeroasele sale epistole către Agnes E. Meyer, Lotte la Weimar, unde l-a încondeiat rău de tot pe Goethe, care totodată „reprezintă pentru mine imaginea de tată” (traducătoarea scrisorilor echivalează într-o notă de subsol „imaginea” cu „imago”, reprezentarea-tip în sens psihanalitic). Iar unul dintre textele sale comemorative la un secol de la moartea lui Goethe, în 1932, poartă titlul *Der Allergeliebte*, Atotiubitul.

Prin coroborare, accentele îmi oferă titlul prezentei reconstituiri cronologice. „Atotiubitul” Goethe a ajuns să fie, pentru Thomas Mann, acel ideal „imago” patern, în care Jung (vezi

Metamorfoze și simboluri ale libidoului, 1911) a identificat o urmă imaginară a tatălui, o schemă dobândită din străfundurile inconștientului.

1

A ajuns să fie, deoarece îndeobște Schopenhauer, Nietzsche și Wagner i-au străjuit pașii tânărului scriitor; iar dintre cei doi „mari clasici”, cum obișnuim să-i numim pe Schiller și pe Goethe, în zorii căutărilor sale, chiar dinaintea timpuriilor

312

Ion Ianoși

sale succese de public, îl fascinase mai degrabă romanticul în spirit, în intim acord cu romantismul amintitei treimi filosofice și muzicale. (O semnificativă rimă finală cu acest început o va oferi Versuch iiber Schiller, Eseu despre Schiller, dedicat poetului la un veac și jumătate de la moarte, rostit de Thomas Mann, într-o formă prescurtată, la Stuttgart și Weimar, în mai 1955, integral apărut postum, în 1956, ca ultim studiu.)

Există, totuși, indicii suficiente cu privire la subterana echilibrare treptată a modelului Schiller (încă privilegiat în nuvela Ceas greu din 1905) cu modelul Goethe — care în a doua jumătate a creației va acapara definitiv prim-planul atașamențelor sale. Goethe va patrona autoritar realizările târzii, în mod direct Lotte la Weimar și Doctor Faustus, și prin nuclee generative — Iosif și frații săi sau Capetele schimbate. Un timp, impulsuri de asemenea anvergură nu se află la vedere. Cum se zice, mici ori mari acumulări cantitative prevestesc salturile calitative de mai târziu.

Thomas Mann a ajuns la eseuri abia după romanul Casa Buddenbrook, drama Fiorenza și vreo douăzeci de nuvele. A debutat cu texte autobiografice după vârsta de treizeci de ani. Bilse und ich, Bilse și eu (1906) și Mitteilung an die literaturhistorische Gesellschaft in Bonn, Comunicare către Societatea de istorie literară din Bonn (1907) conțin parafraze și citate goetheene. Decât să le inventariez, îmi pare mai de folos să evoc un număr de ulterioare scrisori, pentru mărturisirile conținute.

Una dintre ele frapează prin radicalitatea cu care acceptă și ascute opoziția preconizată de interlocutorul său Julius Bab, un critic literar: „Aveți de trei ori dreptate: Goethe ar fi găsit fără doar și poate că Wagner e un fenomen profund respingător. [...]”

Ar trebui ca germanii să fie puși în fața alternativei: Goethe sau Wagner. Ambii laolaltă nu merg. Mă tem însă că ei ar zice «Wagner». Sau poate totuși nu? Nu cumva fiecare german știe totuși, în străfundurile sufletului, că Goethe e un conducător și un erou național incomparabil mai demn de respect și de încredere decât acest gnom din Saxonia cu talentul lui cu efect de bombă, și cu firea lui infamă? Quae- ritur!" (= Iată întrebarea!) De unde, în 14 septembrie 1911, o atitudine atât de tranșantă, la un nedeزمینیت îndrăgostit de arta lui Richard Wagner, căruia îi va consacra zece texte cu caracter eseistic, aproape tot atâtea cât și lui Goethe?! Măcar sub raport genetic, un indiciu ni-1 oferă primul dintre ele, întrucât datează din același an, 1911. E răspunsul la o anchetă, publi

Thomas Mann - Variațiuni

313

cat într-o revistă de muzică sub titlul Auseinandersetzung mit Richard Wagner. „Auseinandersetzung mit" poate fi tradus, primordial, prin „analiză", „dezbateră" sau „confruntare cu", secundar însă și prin „despărțire de". Și într-adevăr, acel scurt răspuns, ulterior inclus în culegeri cu titlul neutru Über die Kunst Richard Wagners, Despre arta lui Richard Wagner, argumentează două idei întrucâtva opuse: uriașa influență exercitată de compozitor asupra vieții și operei sale — și nevoia de a fi depășită fascinația resimțită anterior față de practica și mai ales teoria wagneriană, întrucât publicul noului secol dorește cu îndreptățire formele pline, logice, limpezi, deopotrivă severe și senine. Să fie oare, în ordinea genurilor, Tasso inferior lui Siegfried⁷. Întrebarea retorică este unica referire comparativă la Goethe, dar întreg spiritul articolului comunică intim cu mai tăiosul fragment din scrisoarea citată mai sus. Substratul conștient autocritic și iubirea spontană, irepresivă și până acum, și de acum încolo, față de Richard Wagner, începe să intre într-o anumită coliziune. Într-o polemică interioară cu această dragoste nedeزمینیتă, el resimte de timpuriu imperativul viitoarelor articulări mai logice, mai limpezi, mai senine în severitatea lor — după pilda goetheană, se înțelege.

Referirile, de obicei secundare, la Goethe, din scrisorile de mai târziu, își sporesc relevanța prin însumare. Câțiva ani după Moartea la Veneția, autorul își reamintește faza inițială a conceperii ei, când avusese de gând să descrie ultima dragoste

a bătrânului Goethe pentru încă aproape copila Ulrike von Levetzow, o „poveste cumplită, frumoasă, grotescă, zguduitoare, pe care poate că am s-o povestesc totuși o dată”. (Către Elisabeth Zimmer, 6 septembrie 1915.) Ulterior, reia același episod din viața „bătrânului Goethe la Marienbad”, tot în legătură cu Moartea la Veneția, dar cu mai numeroase detalieri asupra concordanțelor-discordanțelor propriilor ispite cu cele ale marelui predecesor: „nefirescul” atracției elementului masculin pentru același sex și complementara polaritate a relațiilor bărbat-femeie, echilibrul dintre senzualitate și moralitate, pentru obținerea căruia a recitit, în timp ce lucra la povestirea sa, romanul Afinitățile electivă — „de cinci ori, da- că-mi amintesc bine”. (Către Cari Maria Weber, 4 iulie 1920.) Tot aici citează câteva versuri introductive din Cântec despre copilaș. Ulterior își explicitează idila (îngemănată cu proza idilică din Stăpân și câine) prin modelul care i-a ghidat improvizația, Hermann și Dorothea, „cel mai cald, simplu și onest, cel

314

Ion Ianoși

mai nobil, mai naiv și mai moral dintre poemele lui Goethe, cum spunea Friedrich Schlegel”. (Către Editura Rup- prechtsprese, 25 martie 1921.)

Cu acest prilej și cu altele, se referă și la controversatul său amplu eseu din 1918, Considerațiile unui apolitic. Evoluția istorică de după război îl obligă la nuanțări și chiar retractări, al căror miez continuă să fie însă problema „germanității”, devenită mai acută. Împotriva obscurantismului reactivat, îl ghidează „exemplul marilor maeștri ai Germaniei, Goethe și Nietzsche, care au știut să fie antiliberali fără a face nici cea mai mică concesie vreunui obscurantism și fără a ceda nimic din rațiunea și din. demnitatea umană”. (Către Ida Boy-Ed, 5 decembrie 1922.) Ideea revine explicit în legătură cu Considerațiile unui apolitic: „O anumită tendință antiliberală, vădită în această scriere cu caracter de mărturisire, se explică prin atașamentele mele pentru Goethe și Nietzsche, în care îi recunosc pe maeștrii mei supremi — dacă nu e o impertinență să te declari emulul unor astfel de ființe”. (Către Feïx Bertaux, 1 martie 1923.) Întâi, Nietzsche; apoi, Goethe și Nietzsche; în fine, mai degrabă Goethe decât Nietzsche — preferințele succesive, în trei trepte, desigur schematizate!

Câteva pagini argumentează alegerea lui Goethe — de astă dată contrapunctată cu Wagner — ca suprem model „patriotic”, de „germanitate grandioasă”, de „chemare națională” „în esență civilizatorie”. Scrierile proprii sunt așezate în succesiunea celor goetheene, care au știut să renunțe la „avantajele barbariei” (pe care avea să le folosească și pentru care avea să fie pedepsit Wagner), în folosul unui „rost pedagogic” și spre a-și asuma o „răspundere formativă”. E limpede: elogiât este spiritul din Ifigenia, Tasso etc. anume pentru a se fi răsfârnt, „la vârsta maturității” proprii, în Muntele vrăjit, „o carte cum nu se poate scrie decât în Germania, una mai germană decât care nu se poate imagina [...]”. (Către Josef Ponten, 21 ianuarie 1925.) E vorba de germanul prin excelență Bildungsroman. El stăruie în mintea epistolarului, când aduce vorba de romantismul lui Wagner, de autoînfrângerea romantismului la Nietzsche, mai ales de romanul goethean al formării unei personalități. „Rădăcinile mele se înfig în sfera de formație autobiografică a lui Goethe, în elementul burghez-civic, în romantism. Înțelepciunea dumneavoastră nu se înșală nici o clipă asupra faptului că Tonio Kroger [...], Moartea la Veneția și

Thomas Mann - Variațiuni

315

Muntele vrăjit sunt de concepție arhiromantică.” (Către Ernst Fischer, 25 mai 1926.)

Arhiromantică... și antiromantică! Goethe îl contrabalansează pe Nietzsche; dar și pe Schiller. Mulțumindu-i la 7 mai 1928 lui Ștefan Zweig pentru noile sale „eseuri minunate”, Thomas Mann nu se poate abține ca într-o paranteză să nu invoce și propria sa palaleă dintre Goethe și Tolstoi. E momentul să revin în timp la acest voluminos eseu.

2

Goethe și Tolstoi poartă subtitlul Fragmente zum Problem der Humanität (decât Fragmente cu privire la... aș prefera Contribuții la problema umanității). A fost mai întâi o conferință ținută în cadrul „Săptămânii Nordice”, la Liibeck, pe 4 septembrie 1921, publicată apoi în revista Die Deutsche Rundschau, de la Berlin, în martie 1922, și sub formă de carte, la Aachen, în Editura „Die Kuppel”, Karl Spiertz, în 1923; varianta ei lărgită, cunoscută azi, a fost cuprinsă abia într-o culegere de eseuri apărută la Berlin, Editura S. Fischer, în 1925.

Dintre sursele rusești, consultate și indicate de autor, cu deosebire sunt de reținut lucrarea lui D.S. Merejkovski, Tolstoi și Dostoievski, apărută în 1901-1902 și de îndată tradusă în germană (ediția din 1903, cu reeditări) și proza memorialistică a lui A.M. Gorki, amintirile sale Lev Tolstoi (apărute în prima formă în 1919, de asemenea rapid traduse). Merejkovski anume a fost acela care a dezvoltat comparația dintre Tolstoi și Dostoievski într-o largă construcție dihotomică — și antinomică — între „trup” și „suflet” (am detaliat-o în ambele mele cărți reunite în volumul Dostoievski, Editura Teora, seria Universitas, 2000). Or, Thomas Mann s-a folosit, în maniera sa caracteristică, de acest impuls, pentru a extinde unitatea celor două opuse, Goethe-Schiller, Tolstoi-Dostoievski, în corespunzătoare împerecheri încrucișate, Goethe și Tolstoi, în prim plan, Schiller și Dostoievski, în plan secund.

Tolstoi s-a născut în 1828, Goethe a murit cu numai patru ani mai târziu, în 1832. Îi uneau multe, printre care rousseau-ismul. A existat chiar un om, identificat pentru acest prilej de către eseist, pe numele lui Julius Stotzer, care avusese privile

316

Ion Ianoși

giul de a-i fi văzut pe amândoi, în 1828 pe Goethe, treizeci și trei de ani mai târziu, în 1861, pe Tolstoi. Această rară întâmplare îi prilejuiește autorului nostru primul dintre „fragmente” și îi și oferă debutul laitmotivelor sale contrapunctate.

Beneficiar al celebrelor dualități germane, clasic-romantic, naiv-sentimental, apolinic-dionisiac, Thomas Mann arcuiește pe ele o frățietate versus o alta, ceea ce implică atât comunitatea dintre câte un autor german și unul rus, cât și dubla opoziție față de propriile alterități (Goethe vs. Schiller, Tolstoi vs. Dostoievski) și față de cele „străine” (Goethe vs. Dostoievski, Schiller vs. Tolstoi). Abia după limpezirea acestor înrudiri și înstrăinări spirituale, dincolo de cele naționale, mai aduce în discuție și anumite deosebiri specifice în cadrul afinităților reciproce, mai cu seamă dintre „apuseanul” Goethe și „răsăriteanul” Tolstoi.

Schema dualităților se lasă condensată în puține enunțuri frapante. Goethe și Tolstoi sunt „gottlich” în sens de „heidnisch”, adică „dumnezeiesc” în accepțiune „păgână”; în schimb, Schiller și Dostoievski sunt „heilig”, au un fel de a fi „sfânt”;

Gorki îl asemuise pe Tolstoi unui „dumnezeu”; Goethe fusese văzut la Weimar ca „un principe al vieții”. Ambii termeni contează, după cum „copilărescul divin” trimite la divinitate și la naivitate. Copilul aparține „naturii” elementare și mistice, nu „spiritului”. Are loc o „Steigerung”, o „potențare”, fie „ins Gottliche”, fie „ins Heilige”. Goethe și Tolstoi sunt „Gottesliebende”, „iubiți de Dumnezeu”, Schiller și Dostoievski au parte de „Gnade des Geistes”, „harul spiritului”. „Adel der Gesundheit” vs. „Adel der Krankheit” („noblețea sănătății” — „noblețea bolii”).

Urmează șiruri de echivalențe, opuse unele altora. De o parte, naivul, obiectivul, sănătatea și clasicul; de altă parte — sentimentalul, subiectivul, patologicul și romanticul. Natura determină „plastica”, spiritul patronează „critica”. „Creația plastică” goetheană-tolstoiană e concurată de „fiii gândului, ai ideii, ai spiritului”. Plasticianul Tolstoi se temea de muzică, fiindcă ea nu mai este natură; interesul pentru corp se revarsă în „animalismul lui Tolstoi”^ „Camalitatea” lui Tolstoi — „însuflețirea” lui Dostoievski. Înnăscută simpatie a lui Goethe față de tot ce e „organic” — elogiul schillerian al „libertății”. Noblețe vs. libertate. Goethe și Tolstoi sunt de „origine nobilă”, de unde atașamentul goethean pentru „meritele înnăscute”, o formulă în sine antinomică, totuși în acord perfect cu

Thomas Mann - Variațiuni

317

„conștiința de Antaeus a lui Goethe”. Schiller și Dostoievski, „eroi și sfinți ai ideii”, sunt, dimpotrivă, de origine mai modestă. „[••■] liniștea, cumpătarea, adevărul și forța naturii mereu vor sta împotriva cutezanței grotești, febrile și dictatoriale, a spiritului.”

Arta germană a contrapunctului nu se oprește aici, iar în cadrul ei crește tot mai mult ponderea acordată lui Goethe și scrierilor sale. De la început, „educația”, din „poemele educative” Faust și Wilhelm Meister, au stat față în față cu „mărturisirea”. Chiar dacă elementul educativ s-a îmbinat bine cu mărturisirea autobiografică și în Wilhelm Meister, totuși acesta a împins interesul uman până la intime detalieri corporale, biologice, medicale — care pe fiii de medici Schiller și Dostoievski nu i-au preocupat niciodată. Umanismul ca privire scrutătoare ațintită asupra corpului uman, atât de fragil, de

friabil și destinat morții, a patronat intuițiile biologice goethene; ca și frica de sexualitate a virilului Tolstoi, dispus să considere femeia un instrument diabolic. În fapt, dacă spiritul e „bun”, natura poate fi „rea”, amorală până la imoralitate, până la nihilism mefistofelic. De aceea, „fiii naturii” sunt marcați de „măreție și singurătate”, au în ei ceva „urheid- nisch”, „străvechi păgân”, care în cazul lui Tolstoi, pedagog anarhist, ajunge „Urrusentum”, „rusism străvechi”. Aceasta, întrucât în Tolstoi pulsează o vână „asiatică”, pe când Goethe rămâne adeptul unei educații individuale.

Individul nu mediază doar între natură și națiune, ci chiar o reduce pe ultima la prima: „Goethe a receptat naționalul întotdeauna ca natură.” În multe s-a păstrat Goethe fidel motivului spinozian de „renunțare” („Entsagung”), inclusiv în raportarea la iubitele, pe rând părăsite. Nu este însă acest motiv ceva în genul unei duble autocritici, întâi o tentativă „sentimentală” a fiilor naturii, apoi o corecție a acesteia de dragul operei? Desigur. La ambele extreme sunt identificabile și propensiuni la antipod. „Spiritualizare! (Vergeistigung!) sună imperativul sentimental al favoriților naturii, după cum acela al fiilor spiritului sună Corporalizare! (Verleiblichung!)” Așa se refac punțile între „Gotteskindem” și „Geistessohne”, între naivii „copii ai lui Dumnezeu” și sentimentalii „fii ai spiritului”, între corp și spirit; dar și între „popor” și „omenire”, care doar împreună contribuie la propășirea „umanității”.

Această perspectivă nu acoperă și nu îndulcește contrarietățile schițate, nici măcar antinomiile cuibărite în „naturalita-

318

Ion Ianoși

tea” lui Goethe ori Tolstoi. „Civilizația umanistă” își dezvăluie natura problematică mai ales prin „păgânismul neclasic al lui Tolstoi”, în programul său educativ, „extrem antiumanist, antiliterar, antiretoric conceput” la Iasnaia Poliana. Dar chiar și în raport cu „provincia pedagogică” preconizată, interogația rămâne valabilă: „A fost sau nu a fost Goethe un umanist?”

Către finalul penultimului lung fragment Unterricht (Instrucție — școlară, evident), Thomas Mann sare la teme fierbinți ale istoriei contemporane, „comunismul” și „bolșevismul rus” (inclusiv „bolșevismul pedagogic al lui Tolstoi”), precum și „opusul exact” al acestora, „fascismul din Italia”, și „barbaria

romantică" alimentând „fascismul german". Fragmentul se încheie cu întâlnirea posibilă dintre alte opuse, dar care nu se va realiza până când „Karl Marx nu-1 va fi citit pe Friedrich Holdeflin". Am mai invocat această ipoteză utopică. Thomas Mann caută depășirea umanistă a unor noi alternative radicale. Ne aflăm la începutul deceniului al treilea, când dilemele politice trebuie luate la cunoștință și pe cât posibil soluționate chiar de către un gânditor nu de mult „apolitic". Dovada o va face în curând Muntele vrăjit, de a cărui încheiere romancierul se apropie vertiginos. Meditațiile eseistice sunt desfășurate în paralel, dar cuprind și importante pre- moniții ale unor scrieri ulterioare. Le exemplific și pe unele, și pe celelalte.

Retroactiv, nu sunt greu de sesizat paralelisme din romanul care va apărea în 1924. Hans Castorp retrimite la „cel mai productiv interes care privește moartea", „în dragoste se află în joc tot fixația asupra morții", indiferent dacă această corelare dintre iubire și moarte o sugerează Goethe sau Tolstoi. Și adresa personală nu poate fi îndelungă vreme tăinuită nici în amintita disertare cu privire la medicină ca disciplină umanistă, în măsura în care corpul cheazășuiește frumusețea, arta... și moartea. Pasajele din eseul despre Wilhelm Meister, intimitatea eroului goethean cu trupul omului, în strânsă legătură cu medicina și cu teatrul, anunță și personajul principal din Muntele vrăjit. Corespondențele ajung frapante în finalul capitolului Simpatie. El descrie epiderma ca „Huile eines Menschenkorpers", „un înveliș/văl al unui corp omenesc", detaliază ceea ce se află la suprafața pielii, dar și dedesubtul ei, glandele care secretează unsoarea și sudoarea, vasele sanguine și negii, pernițele de grăsime, cu celulele care abia astfel însumate oferă „grația formei" — toate acele tainițe ale Thomas Mann - Variațiuni

319

Clavdiei Chauchat pe care le va îndrăgi aproape identic Hans Castorp în mai multe paragrafe din roman, mai ales câteva din capitolul al cincilea, ^ „Dumnezeule, vād!", Humaniora, Studii și Noaptea Valpurgiei. În ambele situații, invizibilul substrat al vizibilei epiderme adorate constituie temeiul studierii „umanioarelor" și provoacă, totodată, beția dionisiacă din noaptea Carnavalului valpurgic, în Faust și în Muntele vrăjit.

Următorul succint capitol din eseu, Bekenntnis und Erzie-

hung, Mărturisire și educație, opune și leagă elementul confesiv-autobiografic și cel formativ-educativ. „Și tocmai acest sentiment al nevoii de îmbunătățire și de perfecționare, această receptare a propriului eu ca pe o misiune, ca pe o îndatorire morală, estetică și culturală, se obiectivează în eroul romanului formării și dezvoltării autobiografice, se materializează într-un tu, căruia eul poetic îi devine conducător, modelator, educator. Ce fel de Bildungs- și Entwicklungsroman vizează eseistul? Wilhelm Meister, desigur, și eul poetic goethean, care, ca „Fiihrer, Bildner, Erzieher”, s-a obiectivat în eroul titular. Dar sub această „epidermă” la vedere, stârnind invidia confratelui îndrăgostit, se ascunde o proprie „Wilhelmeisteriadă”, Muntele vrăjit, și propriul său personaj, transferat de la „eu” la „tu” și condus din umbră de noul artist educator. „În interiorul patosului autobiografic are de-acum loc cotitura spre educativ” — și acolo, și aici.

Așa se petrec lucrurile în Muntele vrăjit, dar tot astfel se va metamorfoza biografismul din romanul Lotte la Weimar într-un poem formativ. Anterior cu peste un deceniu și jumătate, „fragmentul” intitulat Gnadenorte (ceea ce ar putea fi echivalat fie cu Locuri de grafie, fie cu Locuri de pelerinaj) avea în vedere Weimarul și Iasnaia Poliana. Eseistul introduce pasaje cu privire la localitatea unde sălășluia „principele vieții”, audiențele lui glaciale din casa de pe Frauenplan, „cuvintele și gândurile mari” pe care obișnuia să le rostească în prezența invitaților săi — exact cum vor fi reconstituite toate aceste (și multe alte) detalii în Lotte la Weimar, spre finalul romanului.

La Thomas Mann fiecare scriere are rădăcini adânci, ea încolțește din nuclee de o considerabilă vechime, atât „străine”, cât și proprii. Mai toate împlinirile sale târzii dezvoltă proiecte timpurii. Iată, în „fragmentul” Natură și națiune, el îl compară pe Goethe, mai degrabă decât cu Erasmus, cu Luther, și îl aduce în relație și cu Bismarck. „Om divin”, „caracter jupiterian”, Goethe e „o zeitate etnică, o răbufnire de pă-

320

Ion Ianoși

gânism germanic-aristocratic; așa îi receptăm noi și pe Luther și Bismarck, tot ca fii ai acestuia”, ai unui păgânism care și-a jucat rolul și în războiul mondial. Caracterizarea ne trimite, implicit, la similarul diagnostic istoric din Doctor Faustus, și în

plus, explicit, la un articol ulterior romanului, din 1949, al cărui titlu inițial îl va invoca doar pe Goethe, dar care în varianta finală se va numi Cei trei titani, personalități deopotrivă răspunzătoare pentru binele și răul Germaniei: Luther, Bismarck și, între ei, Goethe — „un Erasmus dar și un Luther pe deasupra”...

Am invocat termenul de „Steigerung”, „potențare/intensificare/întețire”, asociat în eseu și cu „zeii” Goethe-Tolstoi, și cu „sfinții” Schiller-Dostoievski. Un termen folosit parcă la întâmplare. El va parcurge însă o lungă și variată transmigrare în scrieri ulterioare. Întreaga poveste a lui Hans Castorp reprezintă o suplimentare și accentuare a modestelor sale disponibilități inițiale, în contact cu boala, iubirea, moartea, soli înfrățiți ai tărâmului „vrăjit”. „Steigerung” în genialitate este ceea ce Diavolul îi propune și îi dăruiește compozitorului german Adrian Leverkühn; și, din nou, în bine și în rău, căci însăși națiunea germană își hipertrofiază forța expansivă, până la cele două războaie mondiale și la prăbușire ca revers al „înălțării”. În discuția centrală, din capitolul XXV al romanului, dintre „Eu”, Adrian, și „El”, Diavolul, o frază rostită de primul sună, în traducerea acceptată, astfel: „Și totuși, de abia prin acest non plus ultra existența dramatic-teologică poate ajunge la paroxism [...]” Ideea e surprinsă corect, dar cu o spontană omisiune semantică, traducătorii neavând menirea să faciliteze exegeza întregii opere și a laitmotivelor ei ascunse. În originalul german, acea existență dramatic-teologică ajunge nu la „paroxism” ci „zur höchsten Steigerung”, la „potențarea maximală”. Involuntar, e ocultat astfel un motiv lingvistic precis, corelat cu altele, ca de pildă cu „Durchbruch”, „străpungerea”.

Nu am de gând să urmăresc variațiile motivului „Steigerung” din romanul faustic și din meditațiile însoțitoare. Cât de neîntâmplătoare sunt ele o pot însă exemplifica printr-un pasaj din studiul aceleiași perioade de bilanț asupra ambiguității destinului german, gata de potențări-prăbușiri, din Filo-sofia lui Nietzsche în lumina experienței noastre, de astă dată traducerea reținând cu grijă și originalul respectivului joc de cuvinte. „Ce rătăcire, ce avânt (Sich-Versteigen) pe înălțimi mor
Thomas Mann - Variațiuni

este împrumutat din vocabularul alpinist și desemnează situația în care, printre piscurile înalte, nu există drum nici înainte, nici înapoi, și cățărătorul este pierdut." Sich-Verstei- gen și forma participiului trecut verstiegen rimează cu Steige- rung, avântul cățărătorului temerar și solitar — cu întetirea harului pe care, în termeni mefistofelici, și-a asumat-o noul Faust, Adrian Leverkiihn, și, deopotrivă, Nietzsche. Totodată, pasajul ne retrimite la excursia pe schiuri a lui Hans Castorp (Zăpada), o rătăcire în munți, la propriu, ajunsă cât pe-aci fatală pentru experimentatorul atâtor înălțări simbolice și reale. E un prilej nimerit pentru a reveni la anii douăzeci; și pentru a completa pe scurt eseul Goethe și Tolstoi — după care avea să fie publicat romanul Muntele vrăjit — cu un alt eseu consacrat de astă dată romanului Afinități elective: alternări semnificative între un roman propriu și altul goethean, între eseurile proprii și principalul maestru evocat în ele.

Zu Goethe's „Wahlverwandschaften" a fost publicat în 1925, întâi de sine stătător în revista Die Nene Rundschau, apoi ca postfață la Afinitățile elective tipărite de Editura Paul List din Leipzig. Nu pentru prima și nici pe departe pentru ultima oară își probează Thomas Mann dispoziția de a-și subordona textele acelor idei care tocmai îl obsedează și pe care le variază neînhibat în proza artistică, în scrisori și eseuri. În cazul acestora din urmă, pretextul care de cele mai multe ori îi este oferit de o comandă legată de un prilej anume, o conferință, o comemorare, o prefață/postfață, este abil exploatat pentru ca textul elaborat să se integreze organic în contextul propriilor sale căutări. Iată, s-ar părea ca gândurile cu privire la „cea mai ideală operă" a maestrului să pretindă o expunere autonomă, independentă de tot ceea ce i-a premers, de pildă de voluminoasa disertare despre Goethe și Tolstoi. Dar nu, explicitarea romanului „străin", de care va trebui atașată, continuă în fapt meditația despre „perechile" germane și ruse care, la rândul lor, îl orientaseră pe cititor spre romanul propriu, pe cale de a fi scos la lumină.

Din cele câteva file explicative nu lipsesc multe motive anterioare: înrudirea lui Tolstoi cu simpatia goetheană pentru orice „naturalitate"; spinoziana „renunțare" care, ca „motiv general", devine la Goethe „patosul renunțării"; înalta unitate dintre „național" și „civilizatoric", promovat de opere ca Ifigenia sau

Tasso, des invocate și în scrisorile comentatorului,
322

Ion Ianoși

ori ca cea mai creștină dintre scrierile marelui păgân, Afinitățile electiv.

Dualitatea care patronează în continuare expunerea este cea schilleriană, dintre „naiv” și „sentimental”. Ea anume e accentuată acum ca unitate contradictorie între păgânism și creștinism, „o înaltă întâlnire între natură și spirit”. Rar, la un „fiu al naturii”, o asemenea „construcție spirituală”. Wahlver-zmndschaften își alege afinitățile lăuntrice exact după modelul exteriorizării lor în câte două personalități opus fraterne. Ea oferă un „du-te-vino între plastică și idee, între spiritualizare și corporalizare”; „echilibrul dintre senzualitate (Sinnlichkeit) și moralitate (Sittlichkeit) sau, artistic vorbind, dintre plastică și critică, dintre nemijlocire și gândire”. Asemenea corelări „între” și „dintre” extreme coincid limpede cu cele investigate la Goethe și Tolstoi vs. la Schiller și Dostoievski. În același timp, „amestecul cel mai clar dintre Eros și Logos”, intim goethean, definește o temă esențială a prozei proprii, și din Moartea la Veneția, și din Muntele vrăjit. Spre a-mi susține afinitățile electiv, pare a spune Thomas Mann, îmi iau bunurile de unde pot — dar mai ales de la Goethe!

3

La fel avea să procedeze și în anii treizeci. Aproape de începutul noului deceniu i se va oferi un prilej nimerit: comemorarea în 1932 a centenarului morții lui Goethe. Thomas Mann nu avea cum să nu fie un invitat de onoare al manifestărilor prilejuite de această rememorare. Le-a onorat, cu atât mai bucuros cu cât ele coincideau și cu alte preocupări ale sale din acea vreme. Din anul omagial îi datează cinci texte, aproape jumătate din studiile dedicate lui Goethe.

Der Allgeliebte, Atotiubitul, e datat 26 ianuarie și e tipărit în martie. Goethe als Repräsentant des bürgerlichen Zeitalters, Goethe ca reprezentant al epocii burgheze, e conferința ținută în 18 martie la Academia Prusacă a Artelor de la Berlin, imediat publicată. Goethe's Laufbahn als Schriftsteller, Drumul lui Goethe ca scriitor, e cuvântul rostit în sala de festivități a orașului Weimar, la 21 martie, editat anul următor. Eine Goethe-Studie. (An die japanische Jugend), Un studiu despre

ponez), este publicat în același an într-un volum privitor la contactele japonezo-germane. Ansprache bei der Einweihung des Erweiterten Goethe-Museums in Frankfurt am Main, Alocuțiune la inaugurarea extinderii Muzeului-Goethe, din Frankfurt pe Main, e pronunțată la 14 mai și publicată curând într-o variantă ușor modificată.

Mai ales două dintre eseuri depășesc, ca însemnătate, prilejul comemorativ, și anume Goethe ca reprezentant al epocii burgheze și Drumul lui Goethe ca scriitor. Mă voi concentra asupra lor, implicându-le însă și pe celelalte, într-o prezentare voit sintetică, nesegmentată în lucrările componente.

Atașamentul față de Goethe, deși vechi, beneficiază în anul jubiliar 1932 de un fundal, atât privat cât și public, în măsură să-i accentueze semnificația și să-i determine orientarea. În acest an, Thomas Mann încheia partea a doua din construcția sa mitică, Tânărul Iosif; dar tot atunci mai recepta și poziția Germaniei în lume, deci a oricărui german, ca profund îndoielnică, pe punctul de a fi acoperită de oprobriu. Goethe ajunge pentru el cel mai nimerit antidot spiritual al exceselor naționale vestind iminenta degradare; și, totodată, îl fortifica personal în dibuirea leacului uman, universal și străvechi, împotriva dezumanizării.

Prin Iosif el echivalase clasicul, miticul și omenescul; acum, i se pare îndreptățit un „nou umanism”, tocmai în sensul cuvintelor goetheene „«Adevăratul obiect de studiu al omenirii este omul»”. (Scrisoare către un necunoscut, 8 ianuarie.) Goethe fusese un „mare occidental”, care prin sinteza dintre „antichitate și creștinism” cimentase o „unitate superioară a culturii occidentale”, dragă oricui își mărturisea „europenismul”; la baza acestei performanțe se afla însă „tendința lui Goethe spre ordine, spre măsură și formă”, ca exprimând voința de a-și stăpâni firea năvalnică, nu lipsită de „ceva primejdios și demonic”, și tocmai compensator dobândind „o mare însemnătate educativă pentru națiune”. (Către F. Fucik, 15 aprilie.) De aceea, deși personal aparținea tipului opus, zis „sentimental”, el, Thomas Mann, se simțea structural înrudit și asemănător cu Goethe, potrivit vorbeii lui Stifter, „«din familia

lui»", dornic să-l imite mitic, să-i preia moștenirea, să meargă pe urmele lui; iar toate acestea își găsiseră „expresia intim-ascunsă în discursurile ținute în acest an jubiliar”. (Către Käte Hamburger, 10 septembrie.) Trei scrisori din 1932 punctează foarte precis motivele fluc

324

Ion Ianoși

tuante din textele omagiale, sugerând și natura lor „intim-ascunsă”.

Întâi, despre iubirea biunivocă, a lui și a lumii, față de Goethe. Acum lumea se teme de germani. „Prin Goethe însă, prin acest îndrăgit al omenirii, suntem și noi iubiți.” Afecțiunea generală se răsfrânge într-una individuală. „Da, l-am iubit din tinerețe [...] — cu o iubire, care a fost maximala potențare (Steigerung) a simpatiei, a afirmării propriului sine în transfigurarea, idealitatea, desăvârșirea lui.” Goethe i-a proiectat felul propriu în perfecțiune, ca atare i-a fost „Vor-Bild”, „Ur-Bild”, „Uber-Bild”, originala și originara, superioara imagine — în sens de „imago”; mai mult decât Wagner, Nietzsche, Schopenhauer, față de care nutrise totuși rezerve.

Dar ce alimentează această „iubire”, pe care în cele din urmă o împărtășesc și el, și națiunea lui, și omenirea întreagă? Pe scurt: „die Intimität der Grofie” — „întimitatea măreției”. Ca variante: „amestecul de măreție și urbanitate, de naturalitate și superioară civilitate”; aliajul de „întimitate” și „universalitate”; unitatea dintre „distanțare” și „lipsa distanței”. Deocamdată, sunt cuvinte abstracte; se cer decodate în concret.

Cheia ne-o oferă sintagma „epoca burgheză”, cu amenda-mentul reluat: „Biiirger”, „biiirgerlich” pot fi doar aproximativ și imperfect echivalate cu „burghez” — ceea ce rezultă de îndată din explicitări. Goethe reprezintă acea „biiirgerliche Epoche”, care e o „Bildungsepoche”, „o epocă a formării cla- sic-umane” întinsă pe jumătate de mileniu, între veacul al 15-lea și finele secolului al 19-lea. Situat la joncțiunea secolelor 18-19, Goethe îi este profund îndatorat Reformei din veacul al 16-lea, lăuntric îi unește pe Erasmus cu Luther, cu accentul pe „germanitatea lutherană”. Între „das Biiirgerliche” și „das Human-Deutsche”, înaintarea lentă și organică a istoriei a fortificat o specifică echivalență; și tot așa, am ajuns să receptăm „das Wiirdig-Biiirgerliche als Heimat des Allmen- schlichen”, „demnitatea

burgheză ca patrie a general-ome- nescului".

La modul real, această „deutsche Burgerlichkeit" este un „Mittelstand", o „pătură de mijloc"; la modul simbolic, ea este însă cea „menschliche Mitte", „mijlocia umană", pe care și respectiva categorie socială, și exponentul ei suprem o preamăresc și o transfigurează. „Lauda stării de mijloc" se

Thomas Mann - Variațiuni

325

răsrânge în „dragostea de ordine burgheză". De aici provin „cultul timpului", „devotamentul pentru strădanie", „chibzuință și rezonabilitatea" („cumințenia" brâncușiană a pământului), pe scurt ceea ce el numește „das Mittlere, Gemäßigte", „mijlocia, cumpătarea". Tot ce a fost început se cuvine (cuvios!) dus la bun sfârșit, fără odihnă și în mod scrupulos, liniștit și stăruitor, discret și temerar. Goethe exemplifică în mod exemplar această „creștere calmă și naturală, aproape vegetală". El nu agreează excesul, gigantismul, tita- nismul luând cerul cu asalt. Sub acest raport îi este opus lui Schiller, precum îi este și Tolstoi lui Dostoievski. În schimb, prin „intonația autentic lutherană", el poate fi apropiat de Nietzsche — ca și pentru felul său de a fi „inactual", suspectat de a fi „non-german".

Natura sa lentă, șovăitoare, a făcut dintr-un „burghez spiritual" un „patriot internațional". El ajunge „cetățeanul german al lumii", formula „Weltburger" probând, dacă mai era nevoie, coincidența acestui „burghez" fel de a fi nu cu „bour- geois", ci cu „citoyen". De la „Welt" sunt forjate compusele „Weltecho" („ecou mondial"), „das Weltfähige" („aptitudine universală"), „Weltgemeinschaft" (liber: „comuniunea universală"), toate corelate cu termenul „Weltliteratur", inventat chiar de Goethe; iar din „Leben" — chiar mai multe: „Lebensaristokratismus", „Lebenspositivismus", „Lebenssicherheit" „Lebensfreundlichkeit" („aristocrație a vieții", „pozitivism al vieții", „siguranță în fața vieții", „atitudine prietenească față de viață"), de astă dată legate toate de „Lebensburgerlichkeit".

Cu aceeași cunoscută dexteritate germană a compunerilor lexicale, exegetul îl numește pe Goethe — de câteva ori, în câteva texte — „Personlichkeitswunder", o „personalitate-miracol", de fapt miracol al stării de personalitate, unul zămisli- tor de mit — ca atare comparabil (!) cu Iisus din Nazareth. „Bildend"

provine de la „Bild" și parvine la „Bildung", for- mă-formare-formativitate, adică educație. Un om întors cu fața spre om, o personalitate încrezătoare în starea de personalitate vizează, prin educație, „umanitatea pură". Prin „utopia provinciei pedagogice", din Wilhelm Meister, el desăvârșește „cotitura în educativ".

Năzuința educativă e însă antinomică. Întrucât vizează individul, persoana, personalitatea, ea este spirituală, morală, dar totodată apolitică, antipolitică, antirevoluționară,

326

Ion Ianoși

antidemocratică, anticolectivistă, în acest sens, antinațională și antipatriotică. Delimitarea e reluată cu obstinație, de bună seamă și pentru a justifica retroactiv „considerațiile unui apolitic", ca fiind goetheene, în ultimă instanță. Goethe este un luptător pentru libertatea omului altfel decât Schiller, anume „un luptător și un eliberator în plan moral, spiritual, cu deosebire erotic — nu în domeniul statal-burghez". Nu „socialul" ci „autobiograficul" îl atrage pe Goethe, îl preocupă confruntarea de sine, mărturisirea, „imperialismul iubirii", care înalță spiritul peste tot ceea ce e național, iar conceptului de „Weltliteratur" îi asigură o înțelegere personală.

Acest lucru, pe de o parte. Pe de altă parte însă, individualismul apolitic se împacă bine cu „iubirea de viitor", cu scrutarea rațională a viitorului posibil. Prin visul utilitar, utopismul tehnic, înnoirea civilizatorică, Goethe afirmă „eliberarea de sine și depășirea de sine", ultima identificabilă și cu „depășirea de sine a naturii burgheze". Iată și dualitatea finală a unui „Weltbürger" marcat de acea „Lebensbürgerlichkeit": el se dovedește a fi „bürgerlich-überbürgerlich", un „burghez-suprburghez", de fapt un neburghez — tot precum fi-va Nietzsche!

Restul accentelor prelungește lucruri spuse, de pildă, ideea celui mai clar amestec dintre Logos și Eros, ori prevestește ceea ce abia urmează să fie detaliat, și anume în mod artistic. Rețin câteva dintre aceste din urmă sublinieri, de natură mai degrabă inversă cuvenitei elogieri de până acum: coeficientul lui de indiferență, răceală, diletantism; ambivalența naturii lui Goethe, în care își au locul și elementarul, întunecatul, diabolicul, neliniștitorul; modul distant-ceremonios de a se purta cu

interlocutorii, aparent din „jenă” și „sfială”, de fapt dintr-o superioritate asumată, cu implicarea demoniei în urbanitate și a nihilismului în ironie; „răutatea bătrâneții viguroase, destinul senectuții mărețe”, o măreție de toți recunoscută, dar care, deopotrivă, pe toți îi „apasă” și îi „fericește”, „bedriickt” și „begliickt”...

.. .ca față în față cu noul Proteu! Lumea va afla curând, „pe viu”, cum de îmbină el atâtea aparente incompatibilități. Simetric celui de-al doilea an din acest deceniu — anul lămuririlor teoretice, deși tainice și intime —, penultimul an al deceniului marchează încheierea și publicarea romanului goethean!

Thomas Mann - Variațiuni

327

4

În 1936 romancierul termină *Iosif în Egipt* și, până să reia lucrul la ultima parte a tetralogiei, *Iosif, hrănitorul*, ia o pauză — care se va dovedi îndelungată. Către sfârșitul anului, el elaborează planul unei povestiri despre Goethe. Intenția, îndrăzneată, o deconspiră scrisoarea din 13 noiembrie 1936 adresată germanistei Arma Jakobson din New York: ține să-și ofere „bucuria fantastică de a-1 pune pe picioare pe însuși Goethe”; după ce, la vârsta de 40 de ani, renunțase la aceeași dorință, deturând-o spre *Moartea la Veneția*, inițial înrădăcinată în ultima dragoste a maestrului septuagenar, pentru tânăra Ulrike von Levetzow; „vreau să-mi îngădui această plăcere la 60 de ani într-un stil de comedie”, scrie el. Merită să reținem accentele: explicita referire la o „povestire”, care cu timpul va fi numită, pe pagina de titlu a manuscrisului „mic roman” și care se înscrie în obișnuita autoînșelare cu privire la niște „foarte modeste intenții narative” de început (vezi cap. V din *Cum am scris Doctor Faustus*); și referirea la „un stil de comedie”, care sugerează ambiguitatea acestui punct culminant în asimilarea temei goethene, nu doar în obiect, ci și în maniera de asimilare.

Până la terminarea elaborării din 1939, firul epic va amplifica în mare măsură proiectul original, dar momentul dramatic reconstituit, împreună cu subterana sa câtime tragică, va menține tonalitatea mai degrabă în cheie comică, în orice caz ironică și autoironică. O scrisoare târzie către Agnes E. Meyer, din 12 ianuarie 1943, încheind șirul epistolelor trimise aceleiași adresante despre același roman, și anume scrisoarea în care

Goethe e recunoscut drept „tată” simbolic, adaugă capacității de „recunoștință” pornirea de a-1 și încondeia „rău de tot”, răsrântă și asupra naratorului: „[...] atmosfera stranie în care l-am învăluit pe Goethe în romanul despre el, împingând lucrurile până la comic, era o autoflagelare și o autoironie. Este totuși o trăsătură umană că pot râde de mine, nu-i așa?” Cât de rău a fost în roman „încondeiat” Goethe sau Thomas Mann, și cu câtă zeflemitoare iubire și iubire de sine, ține tot de fagila măsură dintre „poezie și adevăr”, supremul model al întregii cărți, de la real-imaginarul pretext până la ultimele, autentic-atribuitele, gânduri rostite de către eroul ei.

Diverse însemnări de epocă atestă venirea Charlottei Kestner, născută Buff, împreună cu fiica ei, la Weimar, în ziua de 328

Ion Ianoși

duminică, 22 septembrie 1816. Fiica se numea însă Clara, nu Lottchen ca în roman, iar sosirea a avut loc după-amiaza, nu dimineața, și direct în casa familiei Ridet, nu la hotelul „La Elefant” — dar fără aceste modificări romancierul n-ar fi câștigat o zi întreagă în care Charlotte să fi putut primi atâția vizitatori, cu care, ea și ei, să-și fi definit atitudinea față de „marele om”, aproximându-i totodată statura și natura. Printre interlocutori n-avea cum să se fi numărat sora filosofului Arthur Schopenhauer, Adele, tocmai plecată într-o călătorie pe Rin, iar Friedrich Wilhelm Riemer nu putea oferi atâtea detalii cu privire la Goethe, întrucât pe atunci încă nu frecventa, ca secretar particular al acestuia, reședința de pe Frauenplan. Charlotte cu fiica ei fuseseră într-adevăr invitate aici, la masa de prânz, după trei zile, în 25 septembrie, vizită descrisă pe larg de Clara și evocată și de mama ei într-o scrisoare fragmentar reprodusă în roman; în realitate însă, Charlotte l-a mai reîntâlnit pe Goethe, de astă dată mai amabil, pe 14 octombrie, în casa cancelarului Miiller, o revedere omisă, desigur. În schimb, ficțiunea s-a folosit de o finală îmbunare a relațiilor dintre cei doi, cu prilejul întoarcerii de la spectacol, în landoul împrumutat vizitatoarei; o încheiere „de vis”, dar pe temeiul unor fapte petrecute aievea: încă din 9 octombrie Goethe îi pusese Charlottei la dispoziție loja sa de teatru; și, după însemnările de jurnal ale lui Goethe, ca și potrivit relatărilor Charlottei, s-ar putea ca drumurile lor să se fi încrucișat o dată sau de două ori chiar la spectacole, până

la plecarea din Weimar, survenită la 1 noiembrie. Thomas Mann avea sau nu avea însă nevoie de asemenea detalii, ca atare le selecta ori le omitea în deplină cunoștință de cauză și cu o voință suverană.

O „comedie a erorilor”, povestită în capitolul XIV din Cum am scris Doctor Faustus (și în scrisoarea către fratele său mai mic Viktor Mann, la 4 octombrie 1946) dă măsura urmărilor acestui amestec dintre autenticul documentar atestat și fictivul apocrif. Câteva pasaje ale marelui monolog matinal din capitolul al șaptelea, despre caracterul german prevestind un dezastru național, au fost multiplicare în cursul celui de-al doilea război mondial și, prin Elveția, au pătruns în Germania sub titlul camuflat Aus Goethes Gespräche mit Riemer (Extrase din convorbirile lui Goethe cu Riemer). Un exemplar, original sau tradus, a nimerit în mâinile procurorului general britanic din procesul de la Niirnberg, Sir Hartley Shawcross, Thomas Mann - Variațiuni

329

care a dat din text ample citate în rechizitoriul său împotriva criminalilor de război. Eroarea fiind descoperită de Times Literary Supplement, Thomas Mann a fost solicitat de ambasadorul englez de la Washington, Lord Inverchapel, să ofere lămuririle de rigoare. El a recunoscut „că era vorba de o mistificare bine intenționată”, dar se punea garant că, deși Goethe nu rostise cu adevărat cuvintele ce i-au fost atribuite, „ar fi putut totuși foarte bine să le fi rostit și că, în consecință, citatele lui Sir Hartley, într-o accepțiune superioară, se întâmplă să fie corecte”. (Formularea este aproape identică în menționata scrisoare, cu adaosul: „Incidentul rămâne penibil”.) Dichtung und Wahrheit! Anterior, epistolarul indusese Lotte la Weimar printre recentele sale „opere ale libertății și seninătății și, dacă vreți, ale superiorității”. (Către Agnes E. Meyer, 24 ianuarie 1941.) Invocata superioritate e tocmai corectitudinea superioară proprie artei; de aici încolo, ea mă și scutește de a mai disocia „poezia” și „adevărul”.

Charlotte Kestner din Wetzlar, născută Buff, avea pe atunci 63 de ani, iar Johann Wolfgang Goethe — 67. Patruzeci și patru trecuseră de la idila lor, când tânărul de 23 de ani s-a insinuat în logodna fetei de 19, cu Johann Georg Christian Kestner, mulțumindu-se apoi cu rolul „prietenului plecat”, dar care, la

vârsta de 24 de ani, scrisese Suferințele tânărului Werther, pecetluind cu suverană indiferență viața ulterioară a Charlottei; desigur, viața ei ideală, întrucât în cea reală ea avea să-i dăruiască dragului ei soț mediocru unsprezece copii, din care supraviețuiseră nouă. Tocmai cel de-al nouălea, o fată, acum de 29 de ani, în roman poreclită de dragul simetriei Lottchen, acum o întovărășea, cam împotriva voinței sale, pe mama ei, de mult văduvă, în această extravagantă călătorie la Weimar; o călătorie resimțită de eroină ca un necesar bilanț dureros la existența ei brutal și mirific dedublată de către genialul agresor.

Destinul Charlottei a stat și continuă să stea sub semnul amestecului dintre ficțiune și realitate. Fiica ei din Alsacia, înzestrată de autor cu același nume, întruchipează proza vieții: e severă, rece, disprețuitoare la adresa rememorării visătoare a trecutului și față de însemnele prin care bătrâna doamnă ține cu tot dinadinsul să facă ireversibilul reversibil, de pildă, prin fundă roz la rochia albă de vară, care să-i reamintească lui Goethe iubita de odinioară, a sa și a lui Werther. Lotte cea vârstnică e poezia nepredispusă să cedeze realității prozaice,

330

Ion Ianoși

tocmai aceea pe care Lottchen nu vrea s-o trădeze, nedând, cum se spune, vrabia din mână pe cioara de pe gard. Opoziția lor va fi asemănător recreată, peste un deceniu și jumătate, în dualitatea dintre văduva Rosalie von Tummler și fiica ei Anna, din povestirea Cea înșelată. Extrapolata, în persoane distincte, antinomie a poeziei revizate și a prozei trăite marchează însă și lăuntric persoana Charlottei, intimitatea ei sfâșiată și racordarea acesteia la personalitatea marelui poet, îmbătrânit la rându-i în porniri contrare. De la început, ea desfide „deplorabilul amestec de poezie și adevăr”, precum cel dintre ochii negrii ai iubitei lui Werther și propriii ei ochi albaștri — pentru ea, doar o neînsemnată „licență poetică”, desigur. Căci ea visează cu întreaga ființă tocmai deplina suprapunere a chinului ei perpetuu și a „nemuritoarei” eroine a Suferințelor tânărului Werther. Pe tot parcursul narațiunii, Thomas Mann îi accentuează și reaccentuează, ironic, strădania de a fi identică acelei Lotte și, totodată, de a minimaliza scrierile de după Werther, cu deosebire pe inspiratoarele lor, neîngăduitele ei rivale. Charlotte e mândră de a-1 fi ales pe Kestner, de a fi dus

o viață ordonată, alături de soț și de copiii lor; în același timp, ea continuă să fie rănită de „iubirea față de logodnica altuia” a tânărului Goethe, de acel „parazitism divin” cu care se juca și se distra „tânărul zeu”, de „solicitările lui fără rost” — și mai este și profund mulțumită de rostul lor superior, de opera nemuritoare datorită căreia nefericita de ea și bietul de Kestner ajunseseră beneficiarii istoriei, ai legendei, ai nemuririi, ca aceia (!) „ce au stat în preajma lui Iisus”. Și spre a descâlci acest ghem, vechea socoteală „neîncheiată și chinuitoare” cu „muntele”, s-a decis să pună „rânduială pe muntele ăsta”, deoarece el nu s-ar fi întors niciodată la povestea încheiată, ci s-ar fi mulțumit să o repete în alți termeni, așa după cum pe Lotte avea s-o reîntâlnească sub chipul Marian- nei von Willemer și să o renască în Zuleika din Divanul apu- sean-răsăritean...

„Alles geben die Gotter, die unendlichen, / Ihren Lieblin- gen ganz”, „Zei, nemărginiții, de toate dau, / cu totul, aleșilor lor”, își va reaminti Goethe prima jumătate din versurile șoptite de el într-o noapte din vara anului 1777, scurtă poezie pe care Thomas Mann și-l va și ni-1 va invoca încă de câteva ori în eseurile ulterioare. El, zeul cel veșnic, dă totul și nu dă nimic celor dragi, tocmai fiindcă este și rămâne un zeu, sau o personalitate cu „drept regal” și cu „valoare absolută”, în ori

Thomas Mann - Variațiuni

331

ce caz un „om mare”, iar oamenii mari se gândesc numai la sine, au „merite înnăscute” și pot face oricâte „victime involuntare”. Goethe însuși va cita zicala chinezilor, „un om mare e o nenorocire publică”, iar pe Charlotte o vor trece florii la gândul că cineva ar putea striga cu deznădejde: „Chinezii au dreptate!”

Reversul aceleiași medalii Thomas Mann o pune în gura lui Riemer: „[...] eu cred că nu-i de loc util și nimerit să se spună mereu despre un om mare că e mare și să vorbim frumos de culmile frumuseții [...]”. E miezul atitudinii pe care și-o permite romancierul în dubla-unitara sa raportare la „omul mare”, de năruire și de reclădire a mitului goethean; căci el, autorul, își însușește și replica pe care Charlotte i-o dă lui Riemer: „[...] entuziasmul întrebuintează deseori limbajul răutății, iar o critică malițioasă e o formă a proslăvirii.”

Astfel se raportează la maestru mai toți apropiații lui, rude, iubite, ajutoare; și acest efect îl scotează cartea, prin re-

animarea lor și a obiectului adorației lor răutăcioase. Romanul are o structură simplă în aparență, vicleană în fond. Lotte este întâmpinată la hotel de Mager, cel care o recunoaște pe doamna consilier aulic ca pe „prototipul în came și oase” a Lottei lui Werther, vestind orașului această „minunăție”. Locuitorii urbei, care-și trage seva din existența și din opera neasemuitului poet, se adună curând în piață, în fața ferestrelor camerei 27, ce găzduia ilustra persoană; la care, spre a-i face cât mai repede cunoștința, sosesc pe rând: Miss Rose Cuzzle, o călătoare irlandeză, colecționară de celebrități cu desenele ei naive; doctorul Friedrich Wilhelm Riemer, secretarul excelenței sale domnului consilier intim; domnișoara Adele Schopenhauer, prietena și confidenta „micii persoane” Ottilie von Pogwisch, logodnica tânărului Goethe; însuși acesta, consilierul cameral August von Goethe, trimis al părintelui său. Discuțiile cu ei și relatările lor, direct sau indirect legate de maestru, compun o jumătate de roman (de la al doilea capitol la al șaselea, inclusiv). Cealaltă jumătate îi este consacrată propriu-zis lui Goethe: aceleiași dimineți de 22 septembrie 1816, desfășurată în paralel, la capătul căruia primește bilețelul Charlottei și îi încredințează fiului său mesajul de invitație (amplul capitol al șaptelea); masa de prânz, din 25 septembrie, cu cei șaisprezece invitați, printre care Charlotte și familia surorii ei Amalia Ridel (capitolul al optulea); și visătoarea discuție finală cu Goethe la întoarcerea Charlottei de la spec

332

Ion Ianoși

tacolul de teatru (capitolul al nouălea). Primele șase capitole împrejmuiesc, prin interpuși, personalitatea lui Goethe; ultimele trei — împreună, aproape tot atât de întinse — îl reconstituie pe acesta, în baza multor documente și mai cu seamă a scrierilor lui, exhaustiv cunoscute, dar și cu libera variere a motivelor vieții și operei.

Dacă Mager face legătura între bătrâna doamnă și vizitatorii ei, dacă Miss Cuzzle nu e decât un personaj introductiv episodic, următorii interlocutori sunt importanți și beneficiază de o pondere crescută — chiar și ca număr de pagini — în economia cărții; cu o diferență, totuși, între a doua vizitatoare tânără și domnii, unul mai vârstnic, altul tânăr, care își depun omagiile, împreună cu mărturisirile lor, la picioarele Charlottei.

Numai domnișoarei Adele Schopenhauer îi sunt rezervate două capitole — unul scurt (al patrulea), care descrie viața mondenă din Weimar și saloanele literare feminine din jurul maestrului, unul lung (al cincilea), subintitulat Povestirea Adelei, care se ocupă nu atât de sine, cât de „mica persoană” Ottilie von Pogwisch, de relația ei cu August von Goethe și cu prusacul rănit Ferdinand Heinke, pe care ea îl îngrijește și îl îndrăgește, dar care se întoarce printre ai săi, lăsând-o pradă logodnicului și în principal tatălui acestuia, care de fapt hotărăște destinul tuturor apropiatilor săi. Acest amplu monolog neîntrerupt îndeplinește câteva funcții ajutătoare. El reconstituie viața lui Goethe cu Christiane Vulpius și „situația echivocă” a fiului lor, fiul unui „om mare” și al unei femei mediocre, mamă de la care moștenește superficialitatea și înclinația spre excese — motivul moștenirii opuse, paternă și maternă, din atâtea scrieri ale lui Thomas Mann. El lărgeste însă tabloul vieții mondene weimareze, ajungând până la autori recentți, importanți sau mediocri, până la frământata istorie recentă, cu ocupația napoleoniană și războiul antinapoleonian. Triunghiul Ottilie-Ferdinand-August e proiectat pe fundalul evenimentelor locale și europene, prilej de a înfățișa admirația față de Napoleon a tatălui, în consecință și a fiului, ca și atitudinea „antipatriotică” a lui Goethe în timpul campaniei conduse de prusaci împotriva uzurpatorului imperial și intervenția lui pentru ca August să fie scutit de a participa la lupte ca voluntar, fapt stigmatizat pentru lașitate, ceea ce îi va accentua plictiseala, melancolia, treptata degradare, provenind dintr-o „mândrie sugrumată” și ducând la o „impresie de pustiu”.

Thomas Mann - Variațiuni

333

Astfel e pregătită efectivă intrare în scenă a fiului de 27 de ani, copie minoră a tatălui, „reprezentantul”, „locțiitorul” și „trimisul” acestuia. August nu are acces decât la mărunte obligații și sâcâitoare îndatoriri, asumate mereu numai „de dragul lui”, al augustului părinte. Dar până și Goethe, ca ministrul cu cea mai îndelungată vechime al ilustrului său protector, marele duce de Sachsen-Weimar Carl August, nu mai îndeplinește decât funcții onorifice — precum pe vremuri Albrecht al II-lea și apoi fratele său mai mic, Klaus Heinrich, „alteță regală” și el, cu „merite înnașcute” și îndeplinindu-și strict formal „înalta

profesie". August von Goethe are însă „ochii zeului Amor", îi seamănă mai degrabă escrocului Felix Krull, substitutul de artist, înlocuitorul fantast al semenilor cu virtuți indubitabile. La Thomas Mann, și cei cu, și cei fără valoare autentică pot ține locul altora investiți cu un statut real de rang diferit: de la Detlev Spinell și chiar Tonio Kroger până la Felix Krull și chiar Iosif, întrucât până și Iosif e un înlocuitor, distins și destins, al tatălui său Iacob și al divinului lor Tată...

Am lăsat la sfârșitul rezumării întrevederilor Charlottei pe cea cu doctorul Riemer, pentru că, deși anterioară discuțiilor cu Adele și cu August, îmi pare superioară ca relevanță, anume în descrierea antinomiilor lui Goethe, pe care apoi le completează și acelea. Ca secretar al excelenței sale, doctorul Friedrich Wilhelm este cel mai bine situat pentru a le comenta, cu îndârjire și înfrigurare. Zbaterea lui între fidelitatea asumată față de maestru și chinul de a fi nesocotit, umilit, jertfit de acesta e întâia punere în ecuație a situației — a situării — tuturor slujbașilor și slujitorilor excelenței sale. Nu atât logodnicului îi este logodnica adusă jertfă, cât amândoi, tată- lui-socru, precum lacheii, secretarii, iubitele, sortiți fără excepție lui, oferiți ca ofrande marelui zeu păgân.

August va reintona motivul „renunțării" („Entsagung"), după ce doctorul Riemer îi va fi dat glas în fortissimo, spre a-i sugera Charlottei cât de „complici în chinuri" sunt ei doi, în perspectivă ei trei, patru, nenumărați. Existența sa dulce și amară, onoarea dulce inextricabil amestecată cu onoarea amară, atestă „renunțarea la sine însuși, slujind o cauză străină". Riemer renunță la învățământul superior, finalmente nici pe munca sa didactică mai modestă nu pune preț, deoarece — la propriu și la figurat — „scrie după dictatul" geniului tolerant și intolerant, generos cu oamenii și disprețuitor față de fiecare om în parte, lângă care nu poți să nu încerci o satisfac

334

Ion Ianoși

ție mereu îndoită cu îndoiala, cu neliniștea. De aceea îl tulbură „problema demnității" — în nedemnitate, desigur, căci soția lui nu este de fapt soția lui, ci „un copil al acelei case" (cum va trebui să ajungă cu timpul și Ottilie), o casă princiară sufocantă, în care domnește un tiran adorat, un dumnezeu care mai e și diavol, care întruchipează atotcuprinderea și nihilismul, iubirea

absolută și absoluta indiferență. Dar dacă el, Riemer, cunoaște atât de bine fața complementară a măreției suverane, ironia și ea suverană, răceala, nepăsarea, rigiditatea, „scepticismul lui Proteu”, atunci pentru ce își asumă el rolul tragic și tremurul neputincios al mâinii, rimă perfectă cu tremurul capului doamnei Charlotte Kestner?! Din același motiv, se înțelege, din nevoia „să am un rol în această istorie”. În exact această perspectivă se va strădui și Tamar, decisă să intre în istorie pe poarta principală, prin Iuda-Iehuda, predestinată pentru rolul major frate al lui Iosif. La drept vorbind, și Iosif va avea aceeași grijă, ca nu cumva să fie expulzat din marea istorie, chiar dacă va trebui să se mulțumească în final cu un rol colateral, totuși esențial în salvagardarea neamului său. Or, Iosif își începuse existența aventuroasă printr-o narcisiacă „autooglindire”, când se aplecase „fermecat către reflexul propriei sale frumuseți” — atâta doar că acum citez cuvintele Charlottei cu privire la „tânărul zeu” de odinioară care parazitase pe legătura dintre o altă logodnică și un alt logodnic, spre a-1 da la iveală pe Werther...

Riemer și Charlotte se simt ca frate și soră, după cum Charlotte îi va privi pe Ottilie și pe August ca pe fiica și pe fiul ei. „Renunțarea” și „închircirea” „stau foarte aproape una de alta”; dar, totodată, „renunțarea” face ca „posibilul” să domine „realitatea”. Cele două laturi dau un singur efect, vom afla în final, „posibilul chircit” („das verkiimmerte Mogliche”) al operei, de dragul căruia Goethe a ales „renunțarea” la viață. Jertfele aduse de alții măreției sale nu anulează faptul primordial că el își este sieși jertfă, o ființă „atât de echivocă” în androgina sa existență de creștin și de păgân, de țărână și de germen, de flăcără și de fluture care se năpustește către lumânarea ce se consumă arzând, jertfindu-se pe sine și mai jertfindu-i și pe ceilalți.

Renunțările lor se acordează cu renunțările lui, inclusiv la Charlotte Kestner sau la Marianne Willemer, pentru ca realul să se metamorfozeze, ideal, în Werther ori în Divan. Tot ce vestește prima jumătate din Lotte la Weimar adeverește a doua sa Thomas Mann - Variațiuni

335

jumătate. De la „tirania naturală” exercitată de maestrul în preajma căruia prima poruncă — ne-o spune Adele Schopen-

hauer — sună din nou „Să nu ai alți dumnezei în afară de mine!", ajungem la directa confirmare, împreună cu suplimentările care dau reversul pozitiv maximal, inclus în interdicție. Dimineața monologărilor interioare, doar când și când întrerupte de servitorul Cari (în realitate Ferdinand, rebotezat prin voia stăpânului peste cuvinte!), de copistul John și de fiul August; prânzul oferit Charlottei, la care rostește „«Cuvântările de masă» ale lui Luther"; și mărturisirile ultime din seara de după spectacol, cu urarea finală, „Pace bătrâneții tale" (cu subînțelesul: „Pace bătrâneții mele", mereu neîmpăcate): toate se adună ca într-o zi ideală din viața lui Goethe, rezumativă pentru câte făptuise și n-a încetat încă să făptuiască.

Mult dezbătută, de către comentatori, măsură labilă, între „fețele" goetheene opuse și complementare, își serbează acum apogeul. Mai ales țesătura uriașului monolog matinal probează virtuozitatea romancierului, cunoscătoare și improvizatoare. Capitolul e construit după principiul contrapunctic, adică „punct contra punct", gândurile neobișnuite dintr-o dimineață obișnuită a maestrului le întrerup de mai multe ori scurtele replici date ajutoarelor, care îi sunt trebuincioase dar îl mai și agasează prin slugărnicia cu care încearcă să-i intre în voie. Omul mare se gândește doar la sine, la fostele și proiectatele sale opere. El evită orice îi stă în cale sau îl disturbă, orice boală, agonie, moarte, chiar și moartea prietenului Friedrich Schiller ori a soției Christina Vulpius; după cum și pe mama sa o neglijase, nevizitând-o, ci fericind-o cu câte un exemplar din cărțile apărute. Contează viața lui și, numai de dragul acesteia, viața lor. Iar stima o rezervă doar celor egali, tot pentru fapte mari predestinați: aleșii conștienți că el este Alesul! îi recunoaște pe prinți, în primul rând pe alteța sa marele duce de Weimar, care l-a recunoscut în predestinările sale excepționale; și, din același motiv, pe Napoleon, care a dovedit aceeași „rezistență în viață" ca și el. A ținut la Schiller, deși acela fusese un „nebun al libertății", dar îi era egal în operă, singurul care îi înțelesese cu adevărat creația, îi pătrunsese dintr-o ochire proiectele; din păcate însă, beneficiase cu zgârcenie de timp, condiția împlinirii depline. Ei și numai ei i-au împărtășit „diletantismul", zeiesc-demonicul dar (și har) oferit geniului. Din acest înalt diletantism s-au inspirat Schiller și Napoleon, se inspira în continuare el însuși, în atât de varia

tele sale preocupări științifice și artistice. El, Goethe, a rătăcit prin multe sfere și prin multe epoci, precum „jidovul rătăcitor”, precum împăratul condamnat de-acum înainte să fie o „Etnă astupată”, „înlănțuitul Prometeu” pe Sfânta Elena, insula purtând același nume cu Elena din Faust, frumoasa de el reinventată. Așa a trudit el întreaga viață, a iubit „osteneala” și nu „exaltarea”, s-a ostenit de la Werther la Divan, în ultimul l-a repetat pe primul, s-a întors prin Marianne la Lotte. A îndrăgit viața, „unitatea vieții”, veșnica întoarcere la viață, doar în acest sens și „patologie”. (La 4 august 1934, Thomas Mann îi amintește lui Karl Kerenyi accepțiunea în care Goethe folosea termenul de „patologic”, echivalent cu „legat de suferință”, „pătimăș”; iar aceluiași adresant îi va explica, la 16 februarie 1939: „Repetarea vieții, intensificată în spirit, deși cu o vitalitate mai scăzută, e una din temele principale din Lotte la Weimar, căci o repetare de acest fel a trăirii din timpul episodului cu Lotte reprezintă de fapt dragostea lui Goethe-Ha- tem față de Marianne Willemer. Pe deasupra o mai chema și Jung” — anume pe Marianne von Willemer, născută Jung, inspiratoarea poeziilor de bătrânețe din Divanul apusean-răsăritean, evocat de Thomas Mann și prin motoul romanului său.)

Cum să nu-1 sâcâie pe Goethe, în meditațiile sale, temenelile inofensivului Cari și lingușelile „dobitocului” John?! Acesta din urmă își recunoaște fostele simpatii revoluționare, pe care acum le reneagă cu multă ferve, ținând să-și probeze conformismul într-un post de cenzor prusac, pentru care cere o recomandare din partea stăpânului, un conservator fără îndoială, scârbit însă de orice radicală schimbare la față, deci și de acest oportunism extrem. Și cum să nu-1 deranjeze propriul fiu, în care nu vede decât „un surplus, un epilog”, dacă îl smulge din nobilele-i preocupări, spre a-i pretinde un lucru „penibil”, revederea bătrânei doamne Kestner, o situație încordată ce reclamă prudență, chibzuială?! „Trecutul se aliază cu nebunia împotriva mea, ca să provoace tulburări și dezordine.” Or, numai trecutul ordonat între filele unei cărți poate fi aliatul chibzuinței.

Refuzul tulburărilor, sociale și sufletești, din acea dimineață, continuă în „cuvântările de masă” de peste trei zile. Sunt cuvântări parcă lutheriene, deși relația cu firea saxonului

tumultuos o marchează împotrivirea chiar și în pastişare. „Neplăcută existență să fii în luptă și în contradicție cu un neam din care totuși faci parte și înlăuntrul căruia te miști!"

Thomas Mann - Variațiuni

337

Așa gândea și în acea dimineață, când a disociat „germanismul" lor, filistin și grosolan, învăluit în aburul mistic, gata de bătă și orice exces, de „germanismul meu", încrezător în libertate, cultură, multilateralitate și dragoste. „Nu pot să mă sufere, foarte bine, nici eu nu pot să-i sufăr, așa că suntem chit." Acum, la masă, vorbește la fel: „Germanii noștri sunt un popor afurisit, se poartă întotdeauna rău cu prorocii lor, ca și evreii [...]". Și istorisește, cu vioiciune dramatică, noaptea pogromului de la Eger, din care singurului evreu supraviețuitor orașul îi acordase titlul de cetățean de onoare. Pasajele următoare insistă asupra similitudinii dintre felul de a fi german și evreu — în termeni semnificativi mai mult pentru anul 1939 decât pentru 1816. Apoi, „cuvântările" detaliază alte povești cu tâlc, precum întâmplarea cu copia după zeița pictată de Leonardo, de care s-a îndrăgostit un tânăr, dovadă ridicolul sărut de pe sticla exponatului de muzeu: o aluzie nedelicată la îndrăgostirea Charlottei de propriile ei iluzii.

În tot acest răstimp, Lotte se simte ba stânjenită, ba înfiorată, căci amfitrionul, deși spune lucruri interesante, se poartă nefiresc, incomod, stingheritor, urmărește atent efectul produs, dar mai cu seamă zădărnicierea oricărei intervenții capabile să-l pună în dificultate. El se apără de lume, de intrușii neaveniți în propria lui lume. În ultima lor întrevedere imaginară, din trăsură, Charlotte îi mărturisește cât de puțin comod s-a simțit în casa lui artistică, în cercul vieții sale, unde persistă „ceva apăsător și aprehensiv", „ca în țara unui împărat rău", continuu dornic de „jertfe omenești". Goethe dorește însă finala împăcare, o lămurește de aceea cu privire la jertfirea cu schimbul, echivalentă, a lor și a lui; și o asigură de „unitatea lumii", prin acest „joc al prefacerilor, chip schimbător", care cuprinde trecutul și prezentul, posibilul și realul, viața și moartea. „Nachgefühhl, Vorgefühhl — Gefühhl ist alles": „Postsimțire, presimțire — simțirea e totul".

Cartea e ca o paranteză între exclamațiile lui Mager, variind, în fața miraculoaselor întâmplări la care asistă, același cuvânt:

„buchenswert", cu echivalările folosite în traducere, fie ca ceva „demn de a fi scris", fie ceva care „merită să fie scris" (excelentul traducător a uitat, desigur,, identitatea finalului cu începutul). Laitmotivele verbale străbat întreaga poveste. Recapitulez doar câteva. Goethe este „un om mare", ajuns „omul cel vestit". Pe vremuri el oferise iubitei sale „o sărutare de prinț și vagabond", venită parcă din altă lume. Tă

338

Ion Ianoși

râmul înalt al Frumosului aparține tocmai „bietului prinț din lumea vagabonzilor"; formula „der arme Prinz aus Vagabundenland" prelungește o dualitate proprie și lui Tonio Kroger, și lui Klaus Heinrich. „Fiul unui om mare" nu e decât „reprezentantul", „locțiitorul" acestuia; și scăpăm greu de bănuiala că în relația dintre August și Johann Wolfgang Goethe romancierul a incifrat câte ceva și din raportarea propriului său fiu, Klaus Mann, față de el, mereu dornic să-i egaleze performanțele scriitoricești, complexat de insuficiența reușitei, cu pecetea greu suportabilă de „fiu al unui om mare" înscrisă pe tot parcursul drumului străbătut, până la sinuciderea din 1949, din varii cauze, printre care subtextual putea figura și aceasta. (Diferită este situația „fratelui" Heinrich, mai mare ca vârstă, mai mic ca succes, totuși cu cărți pe deplin validate, recunoscute la superlativ inclusiv de către Thomas.) Fiecare „supus" al lui Goethe („Untertan", după celebra formulă încetățenită tocmai de romanul lui Heinrich Mann) este „frate" ori „soră" cu celelalte personaje, rudă într-o suferință, „complici în chinuri". Sunt cu toții „victime" ale „monstrului fără țel și odihnă", incifrând în profunzimi „o taină păgână". Constrânși la „renunțare", ei vor și nu pot redobândi „demnitatea", suferă pentru „lașitatea" asumată de bună voie, dar nu cu voie bună, ci crispat, cu mâna tremurând sau cu capul tremurând. Fiecare rezistă și ostenește sub lespede a unei vieți echivalente cu „posibilul chircit". Dar, situat la antipod, nu jos ci sus, nu sclav ci stăpân, Goethe împărtășește — și este taina vieții și operei lui, finalmente deconspirată — aceeași condiție: și el ostenește, și el rezistă, și el se reprezintă, și el este propriul său reprezentant, și el își jertfește viața reală de dragul operei ideale, care și ea este un „posibil chircit". Ce e sus este și jos, și invers; lecția lui Iosif a fost însușită; povestea acestuia, temporar întreruptă, se află de

fapt în plină desfășurare, nu întâmplător a vrut încă Goethe să o amplifice, după cum a vrut să prelucreze și mitul indian despre „capetele schimbate” — proiecte oferite spre realizare unui târziu „fiu” al său, dintre poeți.

Și acesta va fi un german ajuns din cauza istoriei în conflict cu germanitatea și cu exponenții ei de marcă, admirați și amendați. Și el va fi cam rigid, incomod, șovăitor, nu prea simpatizat de cei obligați să-l admire — motiv de „autoflagelare” și de „autoironie”. Și el va trebui să se încreadă în rezistența prin voință și în dărnicia timpului, în unitatea vieții sale

Thomas Mann - Variațiuni

339

și în unitatea lumii contemplate, în jocul prefacerilor, ca pre-simțire, postsimțire, simțire!

În finalul prelegerii sale despre Werther, din 1941, Thomas Mann evocă vizita din 1816 a Charlottei la Weimar și conchide: „Cred că pe baza acestei anecdote s-ar putea întemeia o povestire care te pune pe gânduri, de fapt un roman care ar putea da câte ceva despre simțirea și poezia, despre demnitatea și decăderea vârstei, un pretext pentru o imagine pătrunzătoare a caracterului lui Goethe, ba chiar în general a geniului. Poate se va găsi poetul care s-o realizeze.”

De doi ani, din 1939, se și găsisese. Tot în 1941, la 7 octombrie, Thomas Mann îi scria prietenei și comentatoarei sale Agnes E. Meyer: „Lotte la Weimar n-a prea fost decât un succes de stimă.” Norocul culturii e puțința de a metamorfoza stima într-un succes durabil.

5

Tema goetheană a culminat în Lotte la Weimar. Au mai urmat însă câteva conferințe-eseuri și numeroase scrisori despre „tatăl” simbolic. Über Goethes „Faust” și Goethes „Werther” provin din ciclurile respective de prelegeri ținute la Universitatea din Princeton, prelucrate parțial în vederea publicării din 1939 și 1941. Phantasie über Goethe și Goethe und die Demokratie reprezintă sintezele finale, din 1948 și 1949, prilejuate de sărbătorirea nașterii maestrului, în 1949. Din același an jubiliar datează și un text cu adresă mai accentuat politică, tipărit inițial sub titlurile Goethe: Faust și Mefisto (în engleză) și Goethe, das deutsche Wunder, Goethe, miracolul german (în germană), și ulterior rebotezat Die drei Gewaltigen, Cei trei

titani; îl voi reține, sub această denumire, în cadrul capitolului următor.

În timp ce avansa în Faust II, Goethe își păstrase atașamentul neștirbit pentru Werther. Thomas Mann se conformează modelului și sub acest raport, parcurge cu iubire calea de la romanul epistolar de tinerețe la drama poetică de bătrânețe. El se întoarce mereu la tânărul Werther sub chipul tânărului Goethe, care o îndrăgise pe Lotte Buff „ca cel de-al treilea (als Dritter)”; și ajunge să-și explice reinterprețarea romanescă, în

340

Ion Ianoși

scrisoarea din 18 iunie 1951, până și unei stră-strănepoate a eroinei de odinioară, prin potriveala sorții purtând tot numele de Charlotte Kestner. De fapt el este însă atras din ce în ce mai mult de Faust, evident din pricina „dublării” lui din Doctor Faustus. La drept vorbind, nici nu avem cum să departajăm cauza și efectul, succesivele noi lecturi, comentate, din poemul goethean și propriul roman faustic. Ne e limpede doar evidența centrării interesului pe Faust — dovedită și de „romanul unui roman” Cum am scris Doctor Faustus (cu un moto, e drept, din Poezie și adevăr). Traseul acestui interes în creștere poate fi urmărit și în scrisori: referiri la romanul său, la „plăsmuirea goetheană a Elenei”, la elementul mitologic din „Noaptea Valpurgică clasică”, precum și la primele prelegeri de la Princeton despre Faust (Către Karl Kerényi, 6 decembrie 1938): prelegeri care n-au reprezentat decât un „început de elan”, redeschizându-i pofta de a mai scrie „cândva un adevărat eseu mare despre Faust”, centrat pe partea a doua (Către Agnes E. Meyer, 12 iulie 1942) — o intenție nerealizată; cu mărturisirea că „printre cele șase opere pe care le-aș lua cu mine ca lectură pe o insulă pustie” ar figura cu siguranță Faust (Către Bernhard Boehmke, 20 februarie 1950). „Cercul lecturilor” își recunoaște acest nucleu, cu apel la cărți proprii: „orice lucru german mai acătării are ceva din Faust”, ca atare „mult”, deși „nemărturisit”, are Muntele vrăjit și Iosif, iar fățiș are Doctor Faustus. Viața compozitorului german Adrian Le- verkiihn, povestită de un prieten (Către Erich von Kahler, 20 decembrie 1944); povestea compozitorului damnat propunându-și, cum știm, să aducă un important corectiv de esență germană modelului, marcat de ceea ce o altă scrisoare numește „amuzicalitatea și

antimuzicalitatea lui Goethe" (Către Kurt Westphal, 5 martie 1950).

Las la o parte alte mărturii epistolare cu privire la „old Goethe" (Către Hans Reisiger, 19 martie 1949), spre a corela accentele din eseurile târzii, întâi, cu motive din romanele lui Thomas Mann care nu par goetheene; apoi, cu Goethe însuși, așa după cum apare el fie în imagistica din Lotte la Weimar, fie în explicări teoretice mai vechi.

Faust, le explică studenților conferențiarul, este „opera-simbol" a creației date, ca și a întregului Occident. Personajul titular e „reprezentantul" omului, tinde „către atotuman" („ins Allmenschliche"), se aliază cu Mefisto, „stăpânul focului", datorită lui cunoaște iubirea ca pe o autentică „sărbătoare diavo Thomas Mann - Variațiuni

341

lească", și anume prin „visătoarele confundări" ale Elenei cu Gretchen. Observațiile privesc, în egală măsură, poemul analizat și căutările personale de o viață. Elena a fost visător confundată cu Gretchen, precum Marianne cu Lotte. Faust, aliat cu Mefisto, este un copil al umanității care îi produce acesteia griji, „ein Sorgenkind der Menschheit"; or, un asemenea „Sorgenkind" a fost, și a și fost numit, Hans Castorp. „Goethe nu s-a omorât, pentru că avea de scris Werther — și multe încă"; ținem însă minte cum, vizitându-și soția într-un sanatoriu de tuberculoși, îndemnat de medici să se supună și el unui tratament similar cu al pacienților, Thomas Mann a preferat să se întoarcă acasă, de pe „munte" la „șes", pentru a scrie compensator Muntele vrăjit (sau, dacă-mi este permis să fantazez, decât să-și ia viața, ca fiul său Klaus, să scrie Alesul) — tocmai spre a depăși, prin creație, „dispozițiile mortale".

Prin partea a doua din Faust, în genere, și prin „unirea Faust-Elena", în speță, Goethe pătrunde într-o lume antică timpurie, păgână și creștină, „într-o epocă a escrocheriei (Hochstapleriei) mitice", de „șarlatanie mitică", în care erau la mare cinste „escroci (Hochstapler) religioși, înșelători și autoînșelători", precum Simon Magul sau ... precum Iosif, cu trăsăturile lui de Felix Krull. Cuvântul „Hochstapler" trimite clar la Felix, combinațiile dintre șarlatanie și mitic — la Iosif. Iar pentru ca să nu avem nici un dubiu, eseistul indică „întoarcerea mitică, reincarnarea, transgresarea individualității în tipic", apoi insistă

asupra plăcerii lui Goethe de a se exersa „în tratarea umoristică a mitului”. Prelegerile universitare despre Faust sunt situate între Lotte la Weimar și Iosif, hrănitorul, reîncepută încheiere a tetralogiei. Iosif, nu mai puțin decât Faust, este un vlăstar al divinității care-i produce acesteia griji, „ein Sorgenkind der Gottheit”, dispus să se încurce în câte o „drăcovenie anecdotic-umoristică, binevoitor acceptată de către Dumnezeu”. Iosif bântuie prin aceste exegeze. Uneori faptul e mărturisit, de pildă atunci când, reamintindu-ne înălțarea lui Goethe la Weimar ca favorit, mentor al prințului, ca suflet al guvernului, factotum în micul stat, autorul aduce vorba de înălțarea lui Iosif de către faraon la aceeași demnitate, „al doilea în regat” — și s-ar fi putut, totodată, referi la rolul „alteței regale” din cartea sa timpurie, care, ca și târziul Iosif, „hrănitorul”, și-a asumat menirea, intim goetheană, de a reîntrona în țara sa ordinea și cumpătarea, inclusiv prin „spiritul de economie” („Sparsamkeit”).

342

Ion Ianoși

Cele două ultime studii despre Goethe sunt, pe cât de corelate tematic, pe atât de legate de meditațiile anterioare sau de Lotte. Goethe a avut „o viață cu adevărat canonică”, asemănătoare unei opere de artă, plină și deplină. Pentru „deplinătate” a întreprins el călătoria de doi ani în Sudul clasic, italic, mediteranean, cu scopul de a se împlini ca „german european”. Cunoaștem componentele acestei uniuni, dar ele reapar mereu: clasic plus mitic, copilăros plus demonic, urban plus diavolesc, ceva „încântător” plus ceva care „stârnește fiori”, Erasmus plus Luther, „lutherian” plus „bismarckian”, protestant plus catolic, imperialism personal plus libertatea lui Proteu, nu totdeauna „bărbătesc” („männlich”, precum Schiller) dar în plus mereu „omenesc” („menschlich”). E predispus la boli și totodată robust, viril. Iubirea e pentru el „cea mai înaltă și mai puternică formă a expansiunii sufletești”, împărtășește erotismul lui Zeus, compatibil totuși cu distanțarea, „renunțarea”, cu o lot mai pronunțată răceală. La bătrânețe devine rigid, ceremonios, maniacal; în același timp, vrea să știe totul, își accentuează propensiunea universală, ca un „Pan-amator” ce este. Înzestrat cu „conștiința nobleții”, încrezător în „meritele înnăscute”, el preconizează „educația calmă”, „chielismul și anti-vulcanismul”,

conservatorismul politic („politisches Torytum"). Dar, în ultimele părți atât din Fa- ust cât și din Wilhelm Meister, experimentează aventuri și proiecte fantastice, confirmă „bunăvoința", „simpatia", „curiozitatea", se încrede în știință și cunoaștere, în „Wissen", așa încât anii târzii găsesc „o plăcere în universal-tehnic-raționalul" („eine Lust am Weltweit-Technisch-Rationalen"), într-un cuvânt într-o raportare „bucuroasă față de viitor" („Zu- kunftsfreudigkeit").

Dacă Mefisto, prin negarea sa diabolică, întruchipează principiul antidemocratic, iubirea faustică a vieții poate fi interpretată ca fiind democratică în esența ei. Textul jubiliar final aproximează tocmai această cvadratură a cerului: democratismul unui conservator, sceptic față de reformele liberale, aristocratic față de mase, mefient față de orice radicalism. Structural opus revoluției, prin Werther el i-a oferit totuși revoluției franceze una dintre cărțile ei de căpătâi; apoi și-a corectat „titanismul juvenil" printr-un Mefisto nihilist, dar slujitor al vieții practice, împreună cu Faust parvenind la „activismul" care vestea revoluția economică și tehnică din întreg secolul al 19-lea. Termenul „democrație" din titlul eseului

Thomas Mann - Variațiuni

343

lui-conferință (ținută, în 1949, în câteva țări și orașe, printre care și Oxford) pretinde a fi privit într-un sens larg. Retroactiv, el neagă cultul romantic al morții, prospectiv susține înnoirea rațională a civilizației tehnice. „Atașamentul lui la viață (Lebensverbundenheit), democratic în opoziție cu aristocratismul poetic al morții", să fie oare suficient pentru ca „democrația europeană" să-l numere printre adepții săi?! Îndoiala unora e justificată; și totuși, asocierea e posibilă, inclusiv prin ceva ce i-a lipsit mult și pentru multă vreme Germaniei dionisiace: prin „pragmatismul democratic".

Ghemul contradictoriu al „germanității", vrednică de a fi asumată și depășită, străjuiește aceste meditații târzii. Thomas Mann își privește cu sentimente amestecate propria soartă, aceea de a fi fost mereu îndatorat, ca scriitor și ca interpret, elementului natal, de-acasă, din patria sa („dem Hei- mischen"), iar nu celui străin („dem Fremden"). „M-am rușinat de asta, m-am rușinat de natura mea germanică (meines Germanistentums) [...], aș fi fost mai mulțumit de mine, dacă aș

fi trudit asupra lui Pascal, Diderot, Vauvenarges sau Wordsworth și Keats, în loc de Kleist, Wagner sau chiar Goethe." Ne apropiem de subiectul larg, al raportării bătrânului Thomas Mann, la germanitatea lui și a creatorilor săi dragi. Goethe face prin excelență parte din temă și prilejuiește confruntarea cu ansamblul ei. Scrisorile ultimelor două decenii atestă miza largă a fiecărui accent particular.

Două mărturii de la începutul perioadei. Tocmai la Goethe îi place să se gândească, fiindcă, în și cu multele sale contradicții, el „a preamărit rațiunea ca atribut al maiestății umane". (Către Karl Vossler, 4 mai 1935.) Nu i se pare drept să i se atribuie, prin interpretarea abuzivă a unor „fragmente" din Goethe și Tolstoi, „un liberalism incapabil de a se opune fățiș iraționalului și antispiritualului"; ideea pe care a apărat-o și acolo a fost „cea a echilibrului", dar de o vreme, „în urma presiunii iraționalismului și antiumanismului politic" „care-și bate joc de orice echilibru uman", a trebuit să ajungă la „o atitudine pronunțat raționalistă". (Către Harry Slochower, 1 septembrie 1935.)

Câteva dovezi mai târzii. „[...] Goethe, ca toți oamenii noștri mari, ca Luther, Bismarck, Nietzsche, a fost o neînchipuită podoabă a germanității, însă, în calitate de putere ce i-a impus o pecete, a fost și o fatalitate pentru ea." (Către Karl Kerényi, 15 septembrie 1946.) „«Omul mare e o calamitate

344

Ion Ianoși

publică», spun chinezii. Și îndeosebi omul mare german. Oare Luther n-a fost o calamitate publică? Oare Goethe n-a fost una? Priviți-l bine, și veți vedea cât de mult din imoralismul nietzschean se ascunde în antimoralismul său adorator al naturalului." (Către Maximilian Brantl, 26 decembrie 1947.) „«Un scriitor german — un martir german», spunea încă la vremea sa Goethe, chiar și el!" (Către A.M. Frey, 19 ianuarie 1952.)

„Cearta" cu germanitatea se tot ascute până la și până după cel de-al doilea război mondial. Apoi, în ultimul an de viață, reversul pozitiv, dintotdeauna subliniat, pare să prevaleze, ca finală împăcare cu frații săi mai mari și cu sine. O dedicație a marelui său frate, la propriu, de curând decedat, Heinrich, îl duce cu gândul la „vorba lui Goethe despre cearta prostească a germanilor în jurul chestiunii cine e mai mare, el sau Schiller: «Ar face mai bine să se bucure că au doi asemenea inși!»".

(Către Guido Devescovi, 1 mai 1955.) Iar cu numai două luni înaintea propriei sale morți, Thomas Mann situează noutățile introduse de el în „proza germană” „pe linia ce descinde din marii creatori de limbă germani, cum sunt Luther, Goethe și Nietzsche”. (Către Martin Flinker, 14 iunie 1955.)

F

GERMANIA SI GERMANII

t

1

Goethe oferă terenul privilegiat spre a proba legătura inextricabilă dintre proza și eseistica lui Thomas Mann. Demonstrația ar putea-o susține Schiller sau Fontane, Kleist sau Hauptmann, totuși nu la un similar nivel de relevanță. Fapt e că, de la un moment dat, autorul nostru își dublează practica artistică prin teoretizarea ei, întemeindu-se pe exemplul propriu și pe cel al altor creatori. Conferințele și studiile lui compun — alături de scrisori și jurnale — „cealaltă față” a operei, complementară, luminându-se reciproc cu romanele și povestirile.. Chiar și fără a epuiza această interacțiune, importantă la orice scriitor care se asumă și ca teoretician, decisivă în cazul de față — eseistica merită, oricum, să fie invocată și relativ de sine stătător, pentru valoarea ei intrinsecă. Ea a ajuns mai târziu și mai parcimonios la cititorii deseori reticenți față de textele speculative. S-ar putea întâmpla ca ei nici să nu fi avut suficient acces la asemenea scrieri, în cazul în care traducерile au fost puține și amânate: situația cititorilor români. Treptat, beneficiari în propria lor limbă ale tuturor romanelor și povestirilor lui Thomas Mann, ei nu au până acum la îndemână decât un număr restrâns de eseuri; o lacună, față de care nu strică puțină acribie în reconstituirea lor. Fără să mă încumet să acopăr un teritoriu atât de vast, adică o bună jumătate din cantitatea moștenirii (mult mai mult, dacă pun la socoteală și volumele de jurnale, editate de-acum în original), adaug „modelului Goethe” alte câteva înrudite, anume pe Wagner, Schopenhauer și Nietzsche, primii învățători ai

346 Ion Ianoși

lui Thomas Mann și însoțitorii lui pe parcursul întregii sale vieți, personalități în măsură să exemplifice și ei raportarea la destinul germanității, ajunsă obsedantă pe măsura confruntărilor istorice, din ce în ce mai grave, în prima jumătate de veac.

Autorul se decide abia în al patrulea deceniu de viață să debuteze cu eseuri, autobiografice (Bilse și eu, 1906), de portretizare literară (Bătrânul Fontane, 1910), politice (Friedrich și marea coalțiție, 1914). După aceea va da însă continuu în vileag, până în ultimul an de existență, meditațiile sale din toate aceste trei sfere.

Spicuiesc din titluri, în ordinea inversă a domeniilor. Adresa politică, tot într-o perspectivă spirituală, domină Considerațiile unui apolitic (1918), ample, controversate, ulterior parțial retractate; textele din perioada Republicii de la Weimar, Despre republica germană (1923), sau Alocuțiune germană. Un apel la rațiune (1930); scrierile tot mai hotărât anti- naziste din anii treizeci, Suferință pentru Germania. File de jurnal din anii 1933 și 1934, apoi, Atenție, Europa, contribuție la sesiunea „Comitetului Internațional de Cooperare Intellectuală” din 1935, apelul din același an Către Comitetul Premiilor Nobel pentru pace, Oslo, în care propune să i se atribuiască suprema distincție lui Cari von Ossietzky, tribunul antifascist pentru ideea de pace, deportat într-un lagăr de concentrare (premiul îi va fi acordat în 1936), acel Schimb de scrisori cu Bonn (1937) prilejuit de radierea sa, de către Facultatea de Filosofie, de pe lista doctorilor onorifici ai Universității din Bonn, Spania (1937), articol legat de războiul civil; după imigrarea în SUA., conferința ținută în cincisprezece orașe americane, Despre viitoarea victorie a democrației (1938), articolele Fratele Hitler (1938, tipărit în 1939) și Această pace (1938), manifestul de la Princeton Către lumea civilizată (1938), preluat aproape integral în cuvântarea Dușmanul omenirii (1939), apoi Cultură și politică (1939), [Cuvânt la „Conferința internațională a scriitorilor din New York”] (1939), succesivele participări publicistice la lupta antihitleristă, Acest război (1940), ciclul apelurilor radiodifuzate, prin intermediul BBC., Ascultători germani! (din octombrie 1940 până în noiembrie 1945), conferința Destin și menire (inițial ținută la Washington, în limba engleză, sub titlul Războiul și viitorul, 1943), Sfârșitul (1945), cuvântarea de la Library of Congress, Washington, Germania și germanii (1945), scrisoarea deschisă către Walter von Molo, De ce Thomas Mann - Variațiuni

nu mă întorc în Germania (1945); ca și seria intervențiilor și de-

clarațiilor postbelice, în engleză, franceză, germană, de până la mesajul [împotriva reînarmării Germaniei] (1954). Toate aceste scrieri politice au fost editate și reeditate deseori, recent în „Frankfurter Ausgabe”, seria „Gesammelte Werke in Einzelbänden” („Opere complete în volume distincte”), printre ele, separat, studiul *Betrachtungen eines Unpolitischen*, și, în două volume, articolele, potrivit cu marea cezură din viața autorului, dinainte și de după emigrare, *Von deutscher Republik. Politische Reden und Schriften in Deutschland* și *An die gesittete Welt, Politische Schriften und Reden im Exil*.

Explicitările propriei vieți și creații le reunesc, în aceeași serie, două volume (cu unele adaosuri). Mărturiile despre propriile cărți se referă, între altele, la drama *Fiorenza* (1908), romanul *Alteță regală* (1910), idila *Cântec despre copilaș* (1921), povestirea *Dezordine și suferință timpurie* (1926), romanele *Muntele vrăjit* (1939) și *Iosifși frații săi* (două, în 1942 și 1948), un capitol din *Casa Buddenbrook* (1947), romanul *Alesul* (1951).

Last but not least, în probabil cea mai importantă parte a eseisticii putem situa portretele de autori, de la primul, *Bătrânul Fontane*, la ultimul, din 1955, *Eseu despre Schiller*. Pe lângă adnotările de mai redusă amplitudine și importanță, dar în completarea acelorași autori, studiile iau în dezbatere creatori germani și câțiva străini, majoritar scriitori, plus doi filosofi, un psiholog, un compozitor, un artist plastic. Germanii sunt Chamisso, Fontane, Goethe, Hauptmann, Heine, Keller, Kleist, Lessing, Platen, Schiller, Storm, apoi Schopenhauer și Nietzsche, împreună cu Freud și cu Wagner; străinii — Cervantes, Dostoievski, Tolstoi, Shaw și Michelangelo. Parte din aceste studii au fost reunite, succesiv, sub titlurile *Pătimirile și măreția maeștrilor* (6 eseuri despre 5 autori, în 1935, reeditate în același an și în cel următor), *Noblețea spiritului* (16 texte despre 12 autori, în 1945, cu reeditări în 1948 și 1960), din nou *Noblețea spiritului* (30 texte despre 19 autori, în 1960); pentru ca ele toate să fie reunite, sub titlul inițial, *Pătimirile și măreția maeștrilor* (61 eseuri despre 21 autori) — *Leiden und Größe der Meister*, ediție și adnotări de Peter de Mendelssohn, în 1985, la tradiționala editură a lui Thomas Mann, S. Fischer Verlag din Frankfurt am Main (pentru scurt timp, în emigrare, numită Bermann-Fischer Verlag, prin alăturarea de numele

întemeietorului ei, Samuel Fischer, și a ginerelui Gottfried Bermann Fischer).

348

Ion Ianoși

Voi folosi prioritar acest din urmă volum de o mie și două sută de pagini (nu și un alt volum, care conține exegeze și mici contribuții despre literatură și artă). El reunește unsprezece scrieri consacrate lui Goethe (parțial îi sunt dedicate și texte prezente în alte volume, inclusiv politice), apoi despre Wagner — zece, Fontane — cinci, Hauptmann — patru, Freud — trei, Lessing, Schiller, Kleist, Chamisso, Platen, Heine, Nietzsche — câte două, iar despre ceilalți — câte una. Ele au fost aproape totdeauna prilejuite de momente festive, în forma lor inițială au fost de obicei rostite cu ocazia unor omagieri, sau au prefăcut volume, câteodată, cu ulterioare precizări de intenții, adresate unor reviste ori sub formă de scrisori deschise. Așadar, în primă instanță, simt portretizări ocazionale. Așa se explică absența unor autori iubiți și recitați de către autor, dintre negermani (Shakespeare, Balzac, Gogol, Turgheniev, Leskov, scandinavii) și chiar germani (Kafka, Musil, Hesse ș.a.). În schimb, prezențele atestă nu doar pretextele născătoare, câte o comandă pentru un prilej și o dată precise, ci limpezesc, totodată, un sistem de „afinități elective”, sub impulsul și de dragul cărora au fost acceptate cu grațitudine ofertele. Aproape de fiecare dată, slujirea altuia el a pus-o și în propriul său serviciu, spre a-și lumina mai deplin arta, prin răsfrângerile altor „maestrii” suferinzi și măreți. Îmbinarea astfel obținută întrunea meticulozitatea obiectivă în reconstituirea modelelor și subiectualitatea confesivă rareori reprimată. Împrejurarea, caracteristică nu doar compartimentului dat, ci întregii creații scriitoricești, relativizează și deosebiriile dintre eseuri, fie ele autobiografice, politice sau culturale, adică amintita tripartiție convențională de ordin editorial, dar și dualitatea globală, eseistica și proza, măcar parțial suspendată și transgresată din ambele direcții: prin substanța meditativă a romanelor și povestirilor, prin inserția imaginilor artistice în conferințe și eseuri.

Atașamentele și dominantele le deconspiră de îndată un tur de orizont rapid asupra opțiunilor familial-familiare care străbat ansamblul operei, inclusiv elogierile unor spirite fraterne,

laolaltă cu posibile distanțări și cu o autoironie voluptuos afișată. Multe fuseseră prefigurate încă din Casa Buddenbrook, romanul de familie al unui Biirger hanseat, de la acel „fin de siecle” (sau „belle epoque”) în care tânărul romancier încă nu se îndeletnicise în paralel cu publicistica orală ori scrisă. Și totuși, romanul debutului și povestirile care l-au împrejurat

Thomas Mann - Variațiuni

349

muit și i-au urmat, cu atât mai evident Muntele vrăjit, sinteză care, în acord cu studiile prezente între timp, încoronează etapa antebelică de creație, dar după întâia prăbușire națională — ele limpezesc toate, din depărtare, și notele distinctive ale eseisticii viitoare, de până după următoarea catastrofă, cu urmări și mai terifiante.

Încă un paradox merită aici deslușit: pătimaș interesat de prezent, Thomas Mann rememorează mereu trecutul, pentru ca să priceapă și să ne ajute să pricepem acele vremuri aparent apuse. Obiectivul său nu poate fi nesocotit. El se bazează însă pe o triplă înrădăcinare: în cultura germană, cea dintotdeauna prioritar explorată și prețuită; în Biirgertum, starea socială de mijloc, care, prin exponenți ai săi de frunte, a impulsionat decisiv cultura germană; și, de regulă, în secolul al 19-lea, în care au trăit, integral sau parțial, dar de care au fost în orice caz legați, chiar dacă pro și contra, autorul și „eroii” săi principali dintre scriitori, filosofi, compozitori. Referindu-se deseori la acest secol, memorialistul îi constată antinomiile, decăderea, sfârșitul nu doar calendaristic, ci și ca model spiritual, îl re trăiește totuși cu dragoste îndurerată ca pe veacul lui și veacul alor săi, de la care, oricât ar fi și ar merita să fie depășit, omenirea are încă de învățat, tocmai pentru a se regenera, fie și în alte coordonate.

Thomas Mann e mai german decât mulți con frați contemporani, deși el vizează — și visează — universalitatea; e mai Biirger decât ei, în virtuțile și chiar limitările lui, cu toate că se deschide general-omenescului democratic și social; e mai atașat veacului în care și-a trăit doar primii douăzeci și cinci de ani, dar al cărui spirit l-a purtat cu sine până după mijlocul secolului următor, tot mai dornic de a se ralia în final noilor principii ale acestuia, sperate ca fiind sănătoase, tendințelor lui presupus dezrobitoare abia în viitor. Dacă ar fi să dau un numitor comun

acestor legături, el s-ar numi romantism, cea mai ilustră tradiție germană „burgheză” („bürgerliche”) din secolul al 19-lea. Iar dacă ar fi să adun laturile componente și opuse ale eforturilor pe care Thomas Mann le-a depus o viață întreagă, inclusiv în eseuri, aş reține, pe de o parte, valorificarea moștenirii romantice de către unul situat în interiorul și în prelungirea ei, dar, pe de altă parte, adnotarea, chiar admonestarea, și măcar parțiala depășire a ei, de pe poziții raționale, în acest sens „realiste”. E vorba de o altă modalitate de Auf- hebung, de conservare-transgresare, efectuată cu dragoste și

350

Ion Ianoși

neînfricare. În acest fel, modelul german-„burghez”-tradițio- nal a fost obligat să suporte corective, parcă atât din partea unui europenism teoretic francez, cât și din partea unei mon- dializări practice nord-americane. Thomas Martn a devenit permeabil față de ambele, s-a apropiat de atașamentele franceze din tinerețe, îndrăgite de fratele său Heinrich, și de cele americane împărtășite de către președintele Roosevelt; dar matca nu și-a părăsit-o: a supus-o doar unei remodelări din interior, nevrând să fie un renegat, cu toate că și-a asumat destule negări.

Voi renunța la succesiunile cronologice; voi trece de la început la enunțuri globale și finale cu privire la germanitate, neobișnuit de radicale pentru un conservator inveterat; și abia prin prisma lor mă voi întoarce, tot în afara strictei consecu- ții, la cei trei germani de vârf anunțați, compozitorul Richard Wagner și cei doi filosofi, Arthur Schopenhauer și Friedrich Nietzsche, cărora cel obsedat de substanța națiunii sale le-a compus pătrunzătoare „fișe ilustrative”.

2

Meditațiile târzii au luat o turnură ascuțită în paralel cu elaborarea romanului Doctor Faustus. Timpul presa autorul să lumineze tenebrele istoriei germane, care duseseră’la cel de-al doilea război mondial. Mereu însetat de echilibru și reechilibrare, Thomas Mann s-a văzut pus în situația incomodă dar imperativă de a radiografia cu neiertare cauzele și efectele tragediei germane, metamorfozată în vina de a fi multiplicat tragediile altor etnii, națiuni, indivizi fără de număr.

Nouă ne apare cât se poate de clar acest paralelism, încă ascuns auditoriului conferinței Germania și germanii, rostită la

vârsta de șaptezeci de ani, în Biblioteca Congresului din Washington, la 29 mai 1945, adică exact la mijlocul compunerii noului Faustus. Prelegerea intona cu putere motivul damnării compozitorului Adrian Leverkiihn și a națiunii sale greu încercate. Ca atare, ea se integra însă, ca verigă principală, în rândul altor diagnostice premergătoare și ulterioare, alcătuiind laolaltă un lanț al erorilor și ororilor, care oricărui german ar fi trebuit să-i producă grele suferințe. Asumarea lor

Thomas Mann - Variațiuni

351

este ultima concluzie a „fenomenologiei” întreprinse, concomitent, în roman și în conferință, iar succesiv, în atâtea foste și viitoare contribuții, de proză și eseistice.

Îmi ajunge acum să integrez textul din 1945 între două articole, unul din 1939 și celălalt din 1949. Încep cu ultimul, întrucât Cei trei titani, Die drei Gewaltigen, încheie anterior înfățișată temă goetheană, dar și fiindcă îl plasează, de astă dată, pe Goethe în locul median al unei treimi personalizate, cât se poate de edificatoare pentru ce se întâmplase și avea să se întâmple cu Germania. „Geniul german s-a întrupat în trei figuri monumentale — una religioasă, una poetică și una politică”, „asemănători unor coloși de piatră”, emanând „un hotărât aer comun de familie” în „măreția lor exorbitantă și solitară”: atribute strâns legate între ele, căci „în Germania măreția înclină repede spre o hipertrofiere nedemocratică”.

Întâi, a fost Martin Luther, nu doar un reformator antiroman, ci și un antieuropean, naționalist, antisemit, totodată profund muzical și plăsmuitor al limbii germane. În al treilea rând, avea să apară Otto von Bismarck, istericul colos prusac, „de format supradimensionat și aproape suprauman”, marcat de „patima urii”, ca și Luther, și, din nou precum acela, un „revoluționar” „retrograd”. Iar între extreme (suficient de extremiste) și-a adjudecat locul privilegiat Johann Wolfgang Goethe, „nord-goticul” care obișnuia să-și derive numele din „Gothe”, un „antiideolog ca și Bismarck”, „un tory desăvârșit”, „un Erasmus dar și un Luther pe deasupra”.

Trebuia să se fi consumat noul cataclism mondial, declanșat de naziști, pentru ca „Goethe, miracolul lumii” să fie mai hotărât încărcat cu astfel de complementarități lutherian-bismarckiene. Thomas Mann le reținuse de mult, și în romanul, și în

eseurile despre Goethe, dar de astă dată înclină clar balanța spre acel „aer comun de familie”, din care să nu lipsească nici Wagner ori Nietzsche, dar (vai!) nici Hitler.

Riscanta asociere o enunțase, în urmă cu un deceniu, articolul șocant intitulat Fratele Hitler, Bruder Hitler. A fost scris la începutul anului în care, prin invadarea Poloniei, avea să fie declanșat războiul mondial, iar prima traducere engleză purta un titlu mai explicit, This Man is My Brother. „Un frate... Un frate cam neplăcut și făcându-te de rușine; îți calcă pe nervi, este o rudenie cât se poate de penibilă”; „băiatul ăsta este o catastrofă”; dar el trebuie asumat, fiindcă e din tagma „artiștilor”, deși la nivelul cel mai de jos, fiindcă combină „geniul”

352

Ion Ianoși

cu „nebunia”, cu decăderea morală și spirituală, fiindcă marchează atât „pocirea” ideii naționale și sociale, cât și „pocirea omului mare”. Degradarea omului însemnat — spune el — au presimțit-o și au prefigurat-o de mult fanatismul lui Savonarola, în Fiorenza, și căderea în ispită a lui Gustav von Aschenbach, în Moartea la Veneția...

Era nevoie de un curaj nesăbuit, pentru ca emigrantul din Germania, proaspătul imigrant în Statele Unite, să își afișeze „rudenia” spirituală cu cel mai antispiritual „frate” al său; dar ținea de recunoașterea din ce în ce mai lucidă a legăturilor istorice și contemporane dintre Germania cea „bună” și cea „rea”. Demonstrării acestei osmoze înfricoșătoare îi sunt integral consacrate romanul faustic și confesiunea întovărășitoare, Gerjmania și germanii.

Ea reprezintă, cum am spus, fenomenologia explicită, aproape tezigă, a vinei germane, de până la împlinirea ei prezentă: crima și pedeapsa. Or, de la „nefericirea germană” nu se va ajunge la sperata „milostivire” decât prin „autocritică”, una națională, dar în egală măsură și personală, care de dragul obștei să nu ocolească nici o personalitate a ei exponențială — de bună seamă nici pe vorbitorul aici de față! A simțit el însuși, pe propria piele, tot ceea ce înfățișează auditoriului, nu printr-o cunoaștere rece și străină, ci prin intima implicare în bune și în rele. „[...] nu există două Germanii, una malefică și alta bună (ein böses und ein gutes), ci doar una singură care, prin viclenia diavolului, a împins în rău ceea ce a avut ea mai bun. Germania

malefică este eșecul binelui, este binele aflat în nenorocire, în vină și în decădere. De aceea unui spirit născut german îi este atât de greu, aproape imposibil, să se dezică întru totul de Germania cea rea și încărcată de vini și să spună: «Eu sunt Germania cea bună, cea nobilă, cea dreaptă, Germania înveșmântată în alb; pe cea păcătoasă o las pe mâna voastră, s-o sfâșiați»."

Așa sună formularea centrală, aproape de încheiere. În privința unuia dintre termenii ei originali de referință, „bose”, traducătorul român e pus la încercare dacă să-l traducă prin „rău”, „malefic”, „păcătos”, întrucât este vorba de un rău viguros, de la antipodul lui „schlecht”, presupus de Nietzsche ca fiind un rău nevertebrat, meschin, dăunător. (Vezi disertația a doua, „Gut und Bose”, „Gut und Schlecht”, din nietzscheana *Zur Genealogie der Moral*; deosebirea e clară și în engleză, „evil” și „bad”, sau în franceză, „mal” și „mau” - Thomas Mann - Variațiuni

353

vais” — mai puțin în română.) De astă dată, nu importă însă disocierea termenilor negativi din germană, fiindcă textul dat folosește doar „bose”, care poate fi deci echivalat oricum, contează în schimb punerea lui într-o relație cu „gut”, care în principiu este una de opoziție, dar în practică suferă interferări ori suprapuneri la atâția maeștri spirituali din istoria germană. Oare de ce?

Autorul reconstituie „o istorie melancolică”, în care își dau mâna nu numai Luther, Goethe și Bismarck, ci mulți alți exponenți remarcabili ai germanității: din Evul Mediu — prezent și în Liibeckul tinereții proprii —, sau de la Reforma veacului al 16-lea, până la decisivul secol al 19-lea, moștenirea căruia lucrează și în urmașii de azi. „Dacă te-ai născut german, atunci ai de-a face cu destinul german și cu vina germană.” Cu Luther, măreață incarnare a ființei germane, deosebit de muzical, dar opus libertății, de aceea mult mai puțin simpatic în ochii vorbitorului decât crunt nedreptățitul contemporan al său, sculptorul Tîlman Riemenschneider; cu războiul naționalist antinapoleonian, în genere cu individualismul înstrăinat de lume și opus acesteia; cu Bismarck, care a condus acest popor, în continuare neliber la el acasă, către înrobirea altor popoare. Precum mai marilor săi, germanului i-a lipsit vocația europeană

— politică, socială, democratică. Întrucâtva i-a servit ca antidot Goethe, demonia sa urbană, pactul lui Faust cu Mefisto, atât de necesar de a fi reactualizat (în termeni muzicali!) tocmai acum, „când pe Germania literalmente o ia dracul”.

Anume Goethe a calificat romantismul drept boală, de fapt a sorbit nemărturisit din meritele și viciile lui. A temperat naționalista înstrăinare de și opoziția față de lume, dar nici el n-a putut schimba din temelii continuitatea perpetuată: „Germanii sunt un popor al contrarevoluției romantice împotriva intelectualismului și raționalismului filosofic al Epocii Luminilor (der Aufklärung)”.

La 19 septembrie 1941, Thomas Mann îi scria profesorului Siegfried Marck, ca și el imigrant din Germania, prin Franța, în America: „Goethe a spus odată că ar trebui să se interzică germanilor timp de cincizeci de ani să mai pronunțe cuvântul «Gemut». Timp de cincizeci de ani, zic eu, ar trebui să se interzică germanilor să mai vorbească de profunzime. Înainte de a recâștiga dreptul de a fi profunzi, ei trebuie să dobândească altceva, un lucru care le-a dispărut pe sub mână, și anume

354

Ion Ianoși

acea decency, bunăcuviința. Numai atunci poetul și scriitorul german va avea și el din nou dreptul să ia apărarea profunzimii germane împotriva raționalismului occidental.”

În 1945 era încă mult prea devreme pentru această reabilitare. „Gemiit”, termen prin excelență romantic, traducibil prin „suflet”, „fire”, „inimă”, „sentiment”, se îngemăna și cu „Tiefe”, „profunzime”, și cu „Innerlichkeit”, „inferioritate/interiorizare”, echivalent pentru tot ceea ce este lăuntric profund. Ambii ultimi termeni germani apar în eseu, cu deosebire „Innerlichkeit”, deoarece focalizează romantismul, în muzicalitatea și metafizica sa. Aceste energii și manifestări reciproc definitorii pentru cultura germană, amplitudinea metafizică, vraja muzicală (Lied-ul, mai ales), poetica romantică, fiecare în parte și toate la un loc, transpar prin „Gemiit”, „Tiefe” și „Innerlichkeit”. Atributele superbelor produse, exalând arome îmbătătoare ca și flori mirifice, i-au și năucit, îmbătat, otrăvit pe îndrăgostiți. Ele își vor redobândi minunăția, atunci când germanii vor recuceri decența, cumsecădenia, bunăcuviința, onorabilitatea, laolaltă cuprinse în decency. Cuvântul englez e invocat spre a corecta

incriminatul de către Goethe cuvânt german; și cuvintele sugerând, după Thomas Mann, responsabilitatea pentru nefericirea germană. Până la milostivire, germanii mai au de aprofundat critic inferioritatea lor romantic-muzicală. În acest scop, ei trebuie să fie capabili de autocritică.

Răul este însă reversul binelui. Germania încărcată de vini este Germania iubită pentru minunile ei. Concluzia „silogismului” are nevoie de premise retroactivate, de susțineri culturale. Numai așa prinde came scheletul enunțurilor. Numai așa se împlinește raportarea pro și contra, atașamentul și distanțarea, iubirea și cenzurarea ei, față de măreții și pătimitorii — de măreț împătimiții — maeștri.

3

„Goethe und Wagner, beides ist Deutschland” — „Goethe și Wagner, amândoi sunt Germania”.

Thomas Mann nu-l alătură lui Goethe decât pe Richard Wagner, compozitor paradigmatic pentru germanitate, spiri

Thomas Mann - Variațiuni

355

tul romantic, secolul al 19-lea. Iată formulări din trei distincte eseuri: „Wagner este secolul al nouăsprezecelea cu totul și cu totul”; Wagner înseamnă „exploatarea curat romantică a opoziției nesănătoase dintre senzualitate și castitate”; Wagner este „un triumf deplin al germanității anticivilizatorice”. Iar un al patrulea text avertizează, prevestitor pentru diagnosticul pe care tocmai l-am detaliat: „există doar o Germanie, nu două, nu una rea și una bună (ein böses und ein gutes)”.

Nu trei sau patru scrieri i-a consacrat însă Thomas Mann lui Wagner, explicit și exclusiv, ci zece. Ele au fost compuse tot cu prilejuri ocazionale, își asumă prin forța lucrurilor destule repetiții, dar tocmai prin accentele reiterate însumează un portret coerent, care îl mai portretizează și pe comentatorul pătimaș îndrăgostit de muzica wagneriană, nepredispus să se dezică de ea nici ulterior, când raționalitatea avea să-i cenzureze și să-i contracareze romantismul.

Enumăr textele. Trei sunt relativ timpurii: răspunsul la o anchetă Despre arta lui Richard Wagner (1911), scrisoarea deschisă Cum stăm acum față de Richard Wagner (1927), articolul lb- sen și Wagner (1928). Două conferințe au însemnatate centrală: Pătimirile și măreția lui Richard Wagner (1933) — cu o

[Replică] (1933) la obiecțiile formulate față de ea — și Richard Wagner și „Inelul Nibelungilor” (1937). Urmează scrisoarea deschisă în apărarea lui Wagner (1940), scrisoarea către Emil Preetorius Wagner și nici un sfârșit (1949), scrisoarea către intendentul teatrului de stat din Basel, Dr. Friedrich Schramm, „Maeștrii cântăreți” (1951), în fine Scrisorile lui Richard Wagner (1951), comentariu la noile achiziții epistolare din „Burrell Collection”.

Precizez și câteva împrejurări legate de geneza lor. Pătimirile și măreția lui Richard Wagner (cu primii termeni inversați, nu-mi dau seama pentru ce, în traducerea românească existentă) au fost scrise la împlinirea unei jumătăți de veac de la moartea compozitorului și rostite, prescurtat, la 10 februarie 1933 în Auditorium Maximum al Universității din München, prelegere repetată apoi la Amsterdam, iar în limba franceză, la Bruxelles și Paris. Plecarea în străinătate pentru această anume expunere a fost prilejul ca autorul să-și ia „rămas bun de la Germania”. Întâmplarea care a dus la acest inițial nebănuit autoexil, în urma instalării lui Hitler la putere, o va reaminti, la început, următoarea conferință, Richard Wagner și „Inelul Nibelungilor”, ținută peste aproape cinci ani, la 16 noiembrie 1937, în Aula Universității din Zürich. Acel „discurs

356

Ion Ianoși

festiv” din 1933, care a prilejuit „emigrarea mea sau, mai corect spus, neîntoarcerea mea în Germania”, e reamintit și în „apărarea” lui Wagner, din 1940, inițial adresată în limba engleză editorului revistei Common Sense, în titlu cu un adaos șocant chiar și în condiții de înăsprire politică a receptării compozitorului, In Defense of Wagner. A Letter on the German Culture that Produced both Wagner and Hitler; impulsul pentru această ambivalență luare de poziție i-a fost dat autorului de articolul lui Pieter Viereck, Hitler și Richard Wagner, o analiză ascuțită și a celui din urmă, conținând accente neiertătoare, cu care, în ciuda atașamentului său wagnerian nedezmintit, și Thomas Mann s-a declarat în esență de acord. Scrisorile lui Richard Wagner comentează mărturiile inedite cu privire la biografia lui Wagner, mai ales cele datorate descoperirii unor scrisori adresate Minnei Planer, actrița devenită prima soție a compozitorului — respectivele momente biografice suferind,

înainte de publicarea dată, falsificarea, prin sustragerea scri-sorilor, din vina Cosimei, fiica lui Liszt și cea de-a doua soție a lui Wagner (partizanat asemănător cu modul în care Elisa-beth Forster-Nietzsche a manipulat moștenirea fratelui ei, după prăbușirea lui mentală).

Ar fi nu doar simplu dar și simplist dacă am vedea în des-părțirea lui Thomas Mann de ideologia wagneriană numai un reflex târziu al exproprierii ei naziste. Această unilaterală exa-cerbare a sa în Germania și-a avut desigur rolul în delimitările operate. Tocmai față de manipularea caricaturală a ideilor național-naționaliste merita probată și componenta lor euro-peană, democratică, socială. În plan mai adânc însă, muzica wagneriană, marcată și ea de o anumită „ambiguitate”, sub semnul „seducției” romantice, asociabilă nopții și morții, plină de antinomii cu adevărat diabolice, îndreptățea o critică de fond. O îndreptățea chiar de la primele mărturii publicistice, atunci când atmosfera culturală mai părea încă senină. O lec-tură inversă, înapoi pe firul timpului, oferă surpriza comen-tariului dual de la început. Primul text fixează limpede ambele componente ale unei raportări care va evolua, dar substanțial nu se va dezminți. Înaintea lui ar trebui avut în vedere, ca punct artistic de pornire, wagnerianismul incastrat în romanul debutului și în povestirile împrejmuitoare, unde exaltarea timpurie conține germenii criticii explicite de mai târziu. Oricum, fraza de început a răspunsului la ancheta din 1911 sună astfel: „Nu pot uita niciodată ceea ce îi datorez eu lui Richard

Thomas Mann - Variațiuni

357

Wagner ca fericire artistică și cunoaștere artistică, oricât de mult m-aș îndepărta de el în spirit.” Detaliază apoi cât de „unwiderstehlich” („irezistibil”) și „tieffragwiirdig” („profund discutabil”, în sens de „îndoielnic/suspect/dubios”), i se păruse Wagner, încă din tinerețe, resimțind față de el „eine Liebe ohne den Glauben” („o iubire fără crez”). Iubirea se adresa omului de teatru simfonic, marelui artist epic; rezerva i-o trezea teoria, inutil adăugată operelor. Wagner a fost creatorul cel mai reprezentativ al epocii sale, următorul secol pretindea însă altceva, mai logic, mai clar, mai rotund ca formă, „ceva sever și senin” — „o nouă clasicitate”.

Premisa e limpede: Wagner trezește în el „un soi de dor de

acasă și de tinerețe", dar fără puțința întoarcerii. Sentimentul de bază va fi mereu reafirmat, în ciuda unor resentimente. Prelegerea de la Miinchen face o mărturisire, autocitată și în cea de la Ziirich. „Pasiunea pentru opera plină de vrajă a lui Wagner îmi însoțește viața de când am perceput-o pentru prima oară, de când am început să o cuceresc pentru mine și s-o pătrund prin cunoaștere." Mulți oameni din ultimele decenii ale secolului trecut s-au simțit față de Wagner „ca fiii față de tată". Ei s-au simțit atașați de arta monumentală din acel secol, de Dickens, ITtackeray, Tolstoi, Dostoievski, Balzac, Zola, Ibsen, de măreții creatori germani, Schopenhauer, Nietzsche, Wagner, Freud. Tetralogia Der Ring des Nibelungen ocupă un loc asemănător cu ciclul romanelor lui Zola, Les Rougon-Mac- quart; „propria noastră beție spirituală" a înfrățit Tristan și Isolda cu Lumea ca voință și reprezentare-, iar „titanica morbiditate", „artisticitatea diabolică", elementul „magic-ceremo- nial", deopotrivă teatral și muzical, îi unește pe Wagner și Ib- sen. „Magi din nord", ambii sunt, fără rest, „oameni ai operei", nu ai biografiei. Pe ei nu-i iubești așa ca pe Goethe, extraordinar și în viață, nu doar în creație. Cu timpul Goethe a ajuns mai drag inimii lui; Wagner i-a fost însă cea mai fierbinte „trăire de tinerețe". Și dacă steaua lui a mai și apus, ori va ceda în fața strălucirii altora, el a reprezentat cu siguranță „culmea unei hegemonii romantice a spiritualității germane".

Muzica lui Wagner e multisemantică. Străină plasticii, ea este, în schimb, poezie și epică, dramaturgie și teatru; operele lui sunt „Theatromane" („teatromane", un compus prescurtat). Substanța lor îngemănează psihologia și mitul. Prin excelență germană a fost turnura ei psihologică, la antipodul dominantei sociale franceze; dar nu mai puțin, explorarea mi

358

Ion Ianoși

tului, între barbarie și rafinament, străină progresului vizat cu orice preț. Romanticii germani îndeobște, Wagner cu deosebire, privilegiază mitul imemorial, „mitic-pur-omenescul" atemporal și supratemporal, regresiunea până la sursa primă, „Ursprung", până la celula primordială, „Urzelle", scufundarea în tot ceea ce este străvechi, „uralt", în poeticul originar, „urpoetisch". Mitul e limbajul înțeleș și de popor, osmoza dintre popular și spiritual. Intelectualii acced la „filosofeme mitice", se exersează în

„seriozitatea jocului" simbolistic. Străvechimea mitică Wagner o pune în slujba modernității psihologice, chiar psihanalitice. El transferă paseismul conservator în radicalism înnoitor. Extremele se susțin reciproc, vechiul și noul, senzualul și intelectul, monumentalul și decadentul, demonismul și burghezismul. Wagner e național, dar de un naționalism patriotic dezinteresat de stat și de interese statale. Ca european și mondial în germanitate, el a fost inadecvat expropriat în propriii scopuri expansioniste, încă de împăratul Wilhelm și de Bismarck, și cu atât mai fals de către Hitler.

Fals — și totuși nu de tot! Căci Wagner, precum romanticii germani, mai mult chiar decât majoritatea lor, a fost un revoluționar reacționar. În viață a fost așa, de la adeziunea sa la revoluția din 1848, prin utopismul său social, „național-socialist", democratic în aristocratism, populist în burghezism, sfârșind în pedanteria combinată cu confortul și fastul. Romanticismul lui hipertrofiat a fost pur și necurat, elevat și îndoielnic, dezinteresat și nu lipsit de șarlatanie. Trei dintre texte reiau cu obstinație o formulă presupus caracteristică pentru Wagner: „Kulturbolschewist" (traducătorii noștri au optat pentru „un bolșevic cultural") — pe care, de altfel, Thomas Mann a mai folosit-o în variante apropiate, după primul război mondial, în proză și alte meditații. Vizat este un utopism cultural cu fața întoarsă către mase, care își propune să depășească „epoca burgheză". În ce direcție? Înainte sau înapoi? Progresiv sau regresiv? Nu cumva unul prin celălalt?

Cu acest prilej abordează eseistul și tema joncțiunii cu nazismul. Disonanța cu voința mondială, „în vremuri în care domină problemele sociale", constituie o gravă „carență". „Național-socialismul [...] e consecința tragică a miticei înstrăinări de politică specifică spiritului german." într-o accentuată măsură, caracteristică lui Wagner. Astfel pătrund în viața și în muzica lui „prea mult respingător, prea mult «Hi-Thomas Mann - Variațiuni 359

tler», cu adevărat prea mult nazism latent și în curând chiar manifest". Și totuși — citim câteva rânduri mai jos — el a fost „un miracol", de care îndrăgostitul de muzica lui nu se poate nicicum dezice. Wagner a considerat „admirația" („Bewunderung") lucrul cel mai de preț și cel mai productiv, izvorul iubirii. Thomas Mann preia de la el această atitudine și își

salvgardează admirația pentru el, nu numai pentru Goethe, cel deopotrivă convins de darul și harul capacității de a admira. Admirația trece în „Leidenschaft”, în „pasiune/patimă/înflăcărare”; aceasta, deși tinerească, se simte totuși îndreptățită pentru exteriorizări polare în radicalitate: „cea mai critic-sceptică și cea mai înalt glorioasă”.

Dual s-a raportat artistul și comentatorul Thomas Mann la Goethe; dual îl contemplă și pe Wagner, mai critic-sceptic desigur, dar fără a renunța la înalta glorioasă. De altfel, între nedezmințitele sale modele constată destule asemănări. Și Wagner a fost hărțuit de maladii, însă le-a transgresat, prin voință, într-o eroică și totodată morbidă sănătate: „Felul sănătos al lui Wagner de a fi bolnav, modul său morbid de a fi eroic [...]”. Și Wagner a fost un „geniu al deghizărilor și al atotputerniciei imitative”. Și Wagner a legat simularea cu „stimularea”, de care a beneficiat, și pe care a răspândit-o; precum și cu „potențarea”, inclusiv prin potențarea operelor sale izolate în „treptele și etapele continuu depășite ale unității, ale unei creații închise în sine, sferice, care «se dezvoltă», dar există întrucâtva chiar de la început”. Este oare nevoie să mai subliniez că astfel de trăsături, atribuite acum lui Wagner și trimițând întrucâtva la Goethe, vizează, nemărturisit, o a treia poetică, pe care o practică însuși Thomas Mann?!

Richard Wagner a lăsat o enormă moștenire, de la uvertura Faust, prin Rienzi, Olandezul zburător, Tannhäuser, Lohengrin, Tristan și Isolda, Maeștrii cântăreți din Nürnberg, până la tetralogia Inelul Nibelungilor și târziul Parsifal (atât de îndrăgit la bătrânețe de către Thomas Mann). „Piscul romantismului”, „cea mai măreață muzică”, având o „enormă înrâurire universală”, repurtând un „succes monstru”, a îngemănat detaliile și grandoarea, până a fi „un mare monument minuțios al intelectualității magice”. Precum întreaga cultură monumentală din secolul al 19-lea, muzica wagneriană a izvorât din „epoca burgheză”, pe care a și depășit-o. Din nou: în ce direcție? Inițial un om pur, dezinteresat, lipsit de ambiție, Wagner s-a lăsat treptat subjugat de fast, bogăție, succes. „Burghezis-

360

Ion Ianoși

mul” lui a evoluat-involuat de la „Biirgertum” la „bourgeoisie”.

Scrisorile probează cum istoria „ideii reprezentației festive” a

fost de sorginte „temeinic revoluționară”, a fost „ideea unui teatru festiv dedicat poporului”. S-a configurat ca un vis, ca o proiecție a fanteziei. Dar realizarea ei, realitatea spectacolelor de la Bayreuth, aveau să presupună prețuri exorbitante, un public snob format din capete încoronate, aristocrați, bogătași și publiciști mediocri, o amplă afacere bănoasă pentru orașel, cu primiri, baluri luxoase, foc de artificii: o aroganță de dimensiuni „cultural-papale” („kulturräpisch”). „Arrivieren” înseamnă în germană — după termenul francez — a ajunge la țintă, dar și a parveni, în felul parvenitilor, al ariviștilor. Thomas Mann conchide: „Es war die arrivierte Utopie” — „A fost utopia parvenită”. Și aliniatului final din ultimul său text despre Wagner nu-i mai adaugă decât cuvintele: „Und Nietzsche floh...” — „Iar Nietzsche fugi...”

4

Intr-o zi din miezul verii anului 1874 senatorul Thomas Buddenbrook răsfoiește o carte întâmplător deschisă și citește pe nerăsuflăte un capitol al ei mai întins, pe care-l receptează ca pe un mesaj decisiv pentru viața lui sufletește tot mai incomodă; simte cum întunericul se destramă dincolo de individualitatea care până acum l-a împiedicat să fie altceva mai bun; i se luminează viitorul, ca moarte aducătoare de fericire; își întocmește liniștit testamentul, în prezența fiului său Hanno, și moare de un pretext oarecare, „dintr-o măsea”, cum avea să se zvonească în orașul său, Lübeck...

Chiar de-am fi uitat partea a zecea, paragraful cinci, din Casa Buddenbrook, impulsul cărturăresc declanșator al voinței de moarte la penultimul vlăstar din ilustra familie hanseată, autorul ni-l reamintește cu un prilej nimerit, în eseul său de -spre cel ce a scris Lumea ca voință și reprezentare, în care, în volumul al doilea, se găsește capitolul cu pricina, Despre moarte și raportul ei cu indestructibilitatea ființei noastre în sine. Nu e unica referire la propria-i creație din studiul Schopenhauer (1938), elaborat ca prefață pentru o culegere din textele filosofului,

Thomas Mann - Variațiuni 361

apărută în același an la Editura Bermann-Fischer, temporar aflată la Stockholm. În conștiința romancierului se sedimentaseră de mult idei schopenhaueriene. Acum, el se autocitează din Muntele vrăjit: „Cel căruia îi pasă de viață își manifestă în-deosebi interesul față de moarte”; inserează o pagină despre

menirea de a media a artistului, un Hermes mijlocitor între lumea de sus și lumea de jos, idee și aparență, spirit și senzualitate, după cum arta însăși, datorită poziției sale cosmice, mediază, precum astrul lunar, între lumea solară și cea pământeană, între spiritul feminin și materia masculină, la granița dintre nemuritori și muritori — trimiteri abia voalate, deși nedeslușit, la rolul lui Iosif din tetralogia biblică, și, întrucâtva, la escrocul Felix Krull; și dezbate, într-un pasaj mai amplu, „vălul Mayei”, care acoperă adevărul prin rătăcirea individuației dar și prin amăgirea multiplicității, care transformă lumea în spectacol derizoriu, iar eul nostru, într-un prizonier al ei, drept care „vălul Mayei” se cuvine înlăturat prin compasiune, adică iubire și bunătate, virtute și dreptate, prin dezvăluirea mării înțelepciuni indiene cuprinsă în cuvintele „Tat twam asi” — joc al iluziilor și al pătrunderii lor în viața oamenilor, care va fi desfășurat în povestirea Capetele schimbate. Și, în afara acestor interferențe cu scrierile sale, mărturisite sau nu, mai apar pe parcursul eseului aluzii la cele luate în discuție cu alte prilejuri, ca reamintirea fugitivă a vorbei lui Goethe despre „meritele înnăscute”, sau invocarea, spre final, a prelegerii ținute la Viena în primăvara aceluiași an 1838, Freud și viitorul, discurs omagial în care, nu ni se spune, dar o știm, vorbitorul a legat de ideile părintelui psihanalizei, din nou, pe Iosif și frații săi, propriul său roman mitic...

E greu să departajăm textele și pretextele, întrucât vorbirea despre alții e vorbire despre sine, și invers. Pe eseist îl interesează „eroii” săi filosofi, compozitori, scriitori, pentru că îi iubește — dar, în aceeași măsură, pentru că îi iubește pe eroii romanelor și povestirilor sale, care la rândul lor îi iubesc fierbinte pe acei „străini”. Dintre aceștia — alături de Wagner — Schopenhauer ocupă un loc de frunte în adeziunile creatorului de numai douăzeci și trei, douăzeci și patru de ani, vârsta la care îl modelase pe Thomas Buddenbrook. Lumea ca voință și reprezentare se numărase printre decisiivele șocuri primite chiar de tânărul scriitor; un altul fusese, desigur, Tristan și Isolda, în compunerea căruia Wagner însuși se folosisese, deși cam abuziv, de filosofia schopenhaueriană. Re

În prețuirea muzicii mai presus de celelalte arte, ca și prin laitmotivele care-i traversează tratatul: cel mai muzical filosof de până la Nietzsche. Minunata sa carte e o „simfonie de idei”, un „roman al spiritului” provenit „dintr-un unic nucleu de gândire”, „în părțile simfonice care îl alcătuiesc”, sprijinit „pe sine însuși”, așa încât aceste „o mie trei sute de pagini, în douăzeci și cinci de mii de rânduri” compun „o concepție artistică despre lume”, „o operă de artă”, resimțită mereu ca „eminamente artistică” și ca, prin excelență, o „filosofie a artiștilor”.

Și Thomas Mann disecă motivele acestei afinități elective. El își dovedește cunoștințele obiective de istorie a filosofiei, îi prezintă pe Platon și pe Kant, întrucât Schopenhauer a făcut o mixtură personală din „Ideile” unuia și din „lucrul în sine” al celuilalt; apoi disociază și reasociază „voința” și „reprezentarea”, ca forțele care domină „lumea”. La Schopenhauer, voința și-a creat intelectul, ca pe un intelect subordonat voinței. Reprezentarea obiectivează voința de viață, dar aceasta naște suferința lumii și, ca reflex omenesc, pesimismul. Cum ar putea atunci omul, condamnat să fie nefericit, să aibă acces la mântuire? Prin intelect, prin starea lui estetică, prin binecuvântarea artei, împreună cu rolul mediator al ironiei. De la estetica afirmată explicit, cartea descrisă parvine însă la etica recunoscută implicit. Omul să nu se blocheze în suferința consubstanțială vieții, generată de răătăcirile individualității sale, ci să caute să-și transgreseze prizonieratul fatal în demnitate, castitate, asceză, o ciudată stare de religiozitate, nu lipsită de accente mistice. Pesimismul rimează până la urmă cu umanismul, omul își asumă vocația sa înnoibilă prin suferință: rezultă „un umanism pesimist” al „demnității în suferință”.

Paradoxala soluție provine din tensiunea dintre senzualitate și spirit, laolaltă potențate în asceză. Schopenhauer îi fascinează pe tineri, îl fascinase și pe actualul său comentator în tinerețe, din cauza accentuării sexualității ca „focar al vieții”: „Erotismul morții ca sistem de idei logic-muzical, născut dintr-o tensiune enormă între spirit și senzualitate [...]”. În acest spirit este psihologul voinței un psihanalist avant la lettre. O linie dreaptă îl leagă de Freud, de învățătura acestuia despre sine, eu și supraeu. Dintre cele trei instanțe, descrise de Freud în teoria sa

târzie despre aparatul psihic, Thomas Mann invo

Thomas Mann - Variațiuni 363

că două, „das «Unbewufite», das «Es»", șinele inconștient, pulsional, și „Ich", eul mediator între sine și supraeu: șinele anunțat, la Schopenhauer, prin întunecata „voință", iar eul, asociat cu „intelectul" întors către exterior.

Schopenhauer îl prevestește pe Freud, îl vestește pe Nietzsche. El, Schopenhauer, e așezat între Goethe și Nietzsche, e mai „modern" decât Goethe și mai „clasic" decât Nietzsche. Este însă limpede modern prin unitatea realizată între clasic și romantic, naiv și sentimental, apolinic și dionisiac. Contrarietățile, tensiunile, extremele relevate și hipertrofiate îl fac romantic-sentimental-dionisiac; visata mântuire estetică și etică, religioasă și mistică îl mențin clasic-naiv-apolinic. Astfel, el e goethean-antigoethean. E artist și burghez, dualitatea care îl obsedase pe Thomas Mann și îi obsedase pe eroii săi timpurii; e „un burghez cu stilul și pecetea geniului". Dar și când îi descrie burghezismul tradiționalist și conservator, apolitic și antipolitic, antirevoluționar și antidemocrat, eseistul e grijuliu cu amendamentele, acele „numeroase «deși-uri»" („eine Menge «Obwohls»"), pe care le-a introdus ca revers romantic al umanismului clasic. Reciproca e la fel de adevărată. Chiar dacă în viață Schopenhauer s-a ținut strâns de pătura lui socială și averea moștenită de la părinți, asigurându-i independența — în gândire a predeterminat multe lucruri ce vor fi situate între felul de a fi burghez și neburghez, felul de a fi al unor Wagner, Nietzsche, Freud. În 1938, anul comentării operelor lui Freud și Schopenhauer, eseistul era deja îngrijorat de „antiumanitatea zilelor noastre", o vreme care „s-a dat unei admirații a inconștientului, unei preamăriri a instinctului", iar recent „a prilejuit instinctelor rele zile mult prea bune". Își puneă totuși nădejdea în Schopenhauer ca într-un posibil „om al viitorului": „umanitatea lui pesimistă îmi apare ca fiind îmbibată de mentalitatea viitorului".

Și nu se dezicea de Nietzsche, cu toate că acesta îi conferise „lui Schopenhauer numai cotitura spirituală spre afirmativ-extatic-antimoral, într-o atitudine dionisiacă a legitimării vieții", adică „sub alt semn și într-o altă postură", în care Schopenhauer „este greu de recunoscut". Pasajul continuă printr-o extrapolare semnificativă pentru receptivitatea lui Thomas Mann față de

concepții diferite de-ale sale. „[...] este posibil — spune el — ca un gânditor să devină adversarul altui gânditor, rămânând întru totul discipolul său spiritual. Oare cineva încetează să fie marxist, dacă răstoarnă teoria lui

364 Ionlanoși

Marx și deduce anumite comportamente economice din sfera ideologicului, a religiei, în loc să procedeze invers? În acest fel a rămas Nietzsche schopenhauerian."

5

Întâmplarea a făcut (dar nimic nu e cu totul întâmplător) ca ambele conferințe rostite de Thomas Mann despre Friedrich Nietzsche să fi fost elaborate și ținute imediat după încheierea câte unui mare roman al său. Cea timpurie, cuvântarea în cinstea împlinirii a optzeci de ani de la nașterea gânditorului, Prolog la o festivitate muzicală Nietzsche (Vorspruch zu einer musikalischen Nietzsche-Feier), a fost pronunțată la 15 octombrie 1924, anul în care tocmai apăruse Muntele vrăjit. Cea târzie, Filosofia lui Nietzsche în lumina experienței noastre (Nietzsche's Philosophie im Lichte unserer Erfahrung), însuși autorul o numește — în Romanul unui roman — „epilog la Faustus"; și cu temei: el așternuse pe hârtie ultimele rânduri din Doctor Faustus pe 29 ianuarie 1947, pusese punct stilizării finale la începutul lunii februarie, spre a pomi apoi într-un turneu de conferințe despre Nietzsche, cu eseul scris dar prescurtat de fiica sa Erika în scopul prezentării orale, rostită de câteva ori în engleză, iar în germană la sesiunea PEN-Clubului de la Ziirich, în ziua de 2 iunie 1947.

Numitul „prolog", text de puține pagini, a fost astfel tot un epilog nemărturisit. Dacă acest lucru îl intuim și din sintagma atribuită lui Nietzsche, „Seelenzauberkiinstler", „artist al vrăjii sufletești" — tainic revendicată pentru sine și de către romancier —, câteva rânduri mai jos legătura e deconspirată limpede, celui care-și amintește ultimele avataruri prin care trecuse Hans Castorp. Vorbitorul se referă aici, parcă în treacăt, la un cântec al dorului, miraculosul „Lied, deteriorat [...] în muzica electronică de gramofon". Or, în paragraful Profuziune de armonie, din capitolul al șaptelea, Hans Castorp ascultase la gramofonul procurat câteva bucăți muzicale înregistrate pe plăci, a patra, rugăciunea din opera Faust de Gounod, iar a cincea și ultima, liedul Teiul de Schubert, cu moartea incifrată în

tonalitățile lui fermecătoare: „Merită să mori pentru el, pentru cântecul vrăjit!”

Thomas Mann - Variațiuni

365

Dincolo de acest acord muzical, eseuul prelungește, nu tematic ci problematic, motive în jurul cărora se rotiseră creatorul romanului și eroul său. Unul dintre cele importante, de astă dată cu scopul de a pătrunde complexa personalitate nietzscheană, este „Selbstüberwindung”, „autodepășirea”. Dar oare nu în asta a constatat eroismul atât de maleabilului erou romanesc? I se potrivește și lui, cu măsură desigur, formularea după care Nietzsche, cu privirea ațintită asupra morții, s-a afirmat finalmente ca „un prieten al vieții”, „un îndrumător spre viitor, un învățător al depășirii” ispitelor funeste, pentru a da la iveală „un rod al vieții, conceput și greu de moarte”.

Părăsesc însă paralelismul cu Hans Castorp, involuntar minimizator față de ilustrul filosof. Acesta este pus în relație cu Wagner, pe care l-a iubit și apoi l-a trădat, dar asemenea unui luda metamorfozat într-un nou evanghelist, proorocind viitorul. Cu acel prilej, „Selbstüberwindung” arătase ca un „Selbstverrat”, o „trădare de sine”. Partea introductivă a termenilor germani compuși o variază și alte formule, inclusiv în raportarea la Wagner: compozitorul a fost un „Selbstverherrlicher”, un „glorificator de sine”, și un „Selbstvoller”, un „desăvârșitor de sine”, viguros și norocos; filosoful, în schimb, a fost un „Selbstüberwinder”, un „autodepășitor”, fie și în direcția unei trădări, părelnice totuși, ca „formă morală a revoluției”. Nietzsche e în esență profund înrudit cu Wagner, prin germanitate, prin romantism, prin muzică. Nucleul triadei e muzica, filosoful „a fost un muzician”, un „om al urechii”, nu un „om al ochiului” („Ohrenmensch” — „Augenmensch”), neinteresat de artele plastice, preocupat numai de „limbă și muzică”, „însuși limba lui este muzică”, tempo, ritm, cadență, fără egal în proza germană și europeană, el reprezintă „un fenomen al liricii cunoașterii”, obține desăvârșita „unitate dintre critică și muzică”. Germanul = romanticul = muzicalul! Întru toate trei sunt Wagner și Nietzsche frați, decât că la Wagner precumpănește dorul romantic după trecut și moarte, „fenomenul beției mortale cuceritoare de lume”, îndrăgit și de Nietzsche, dar depășit întru iubirea vieții și a viitorului. Întreg

acest complex sufletesc miraculos, și cu urmări tenebroase, a fost originat în pasiunea pentru muzică, o îndoielnică patimă, care, prin îndoială, face iubirea să sufere...

Nietzsche, „una dintre trăirile de bază ale spiritului nostru", e rezumat cu prilejul cel mai nimerit, o festivitate muzi

366

Ion Ianoși

cală organizată în cinstea lui. Textul articulat pe marginea acestui pretext, cu rol de „prolog", nu este însă doar un transparent epilog la Muntele vrăjit, raportabil și la povestirile premergătoare, Tristan, Tonio Kroger sau Moartea la Veneția-, el mai este și o mascată confesiune, prin dragostea față de Nietzsche, cu privire la afinitățile scriitoricești proprii. Thomas Mann a fost și avea să se recunoască ca fiind pe de-a întregul un „Ohrenmensch", situat la antipodul oricărui „Augen-mensch", un disimulat muzician, prea puțin capabil de plasticizare...

Conferința de după Doctor Faustus, mult mai amplă ca text scris, un sintetic eseu final privitor la unul dintre conașionalii cei mai iubiți, implică în generalizări și tragica „lecție de germană" a următorului război mondial, tocmai încheiat prin zdrobirea nazismului. Dacă este ceva de mirare în acest moment al istoriei, atunci nu e accentul politic aproape de final, subtil disociator și el, ci perspectiva larg integratoare asupra personalității tratate, în orizontul cultural de ansamblu al vieții și al posterității sale. Nici raportarea modificată a lui Nietzsche la Wagner nu e ocolită, dar e privită ca una dintre metamorfozările târzii ale negativului în pozitiv, alături de critica neiertătoare a germanității ori hulirea creștinismului, în răspăr cu stima nedezmințită față de Iisus. Eseistul nu acceptă vreo ruptură de fond nici în acest wagnerianism-antiwagnerianism, ca și la Tolstoi, „totul este de o consecvență de fier", „ceea ce se schimbă este doar accentul, devenit din ce în ce mai fanatic, melodia, devenită tot mai acută, gestică, devenită tot mai grotescă și mai terifiantă". În maniera schimbată de a scrie, tot muzical, Wagner rămâne un punct de referință; după cum rămâne Schopenhauer, învățătorul decisiv, de la care Nietzsche a învățat, formal, să-și construiască opera „perfect unitar și închis", axată pe „o singură idee", iar în conținut — îndreptățirea vieții „numai ca fenomen estetic", ca „artă și aparență", ca „înțelepciune tragic-ironică", patronată de zeul bețiv Dionysos.

Deși începe cu rezumarea biografiei lui Nietzsche, cu fazele ei de la Naumburg, Schulpforta, Leipzig, Basel, prietenia lui Jacob Burckhardt, pensionarea de boală și peregrinările prin nordul Italiei, sudul Franței sau munții Elveției, dezbaterile din ce în ce mai centrată pe componentele indisolubile ale vieții și ale creației: pe de o parte, natura de profunzime a bolii și a stării de tragică supratensionare, pe de altă parte,

Thomas Mann - Variațiuni 367

acea unică idee, răsfântă în atâtea scrieri și posibil de a fi, în cele din urmă, reconstituită.

Fața și reversul sunt de asemenea de la început approximate, prin apelul la Hamlet, „mila tragică față de un suflet împovărat”, fascinația resimțită față de unul și față de celălalt, ambii mari iubitori de măști. Pe parcurs, acestei înalte similitudini cu prințul danez al gândirii suferinde (vestită, în opera proprie, încă de Tonio Kroger), autorul îi adaugă o alta, paradoxală și situată parcă într-un registru minor, anume înrudirea cu estetul Oscar Wilde, individualistul snob care până la urmă a fost azvârlit în temniță și constrâns astfel să se înfrupte din suferință. Nietzsche a mers însă, pe urmele schopenhaueriene, mult mai departe; din viața sa plină de beție spirituală și reală suferință a forjat „o alcătuire înalt artistică, mitologic vorbind — contopirea lui Dionysos cu Crucificatul”. El „și-a făcut viața grea, grea până la sfîntenie”, „o sângeroasă tăiere-în-propria-carne”, o mortificare echivalentă cu moralitatea „imoralistului”.

„Important este cine e bolnav”, nu formula împerejurare a bolii. Joncțiunea cu Adrian Leverkiihn e aici sugerată, și direct dată pe față în imediat următoarea „poveste extraordinară” a excursiei tânărului Nietzsche la Koln, condus într-o casă de toleranță, unde se îndreaptă instinctiv spre un pian și execută câteva acorduri, de unde apoi evadează, dar, mânat de o puternică excitație, se reîntoarce în acea casă și se autopedepsește infectându-se cu boala specifică, ce-i va produce cu timpul paralizia generală. Episodul, în fapt povestit din nou, fusese repovestit cititorilor romanului de către Serenus Zeitblom, pe temeiul scrisorii pe care i-o adresase Adrian Leverkiihn, despre „întâmplarea fatidică”, mutată la Leipzig, căreia îi căzuse, voise să-i cadă, victimă.

Medical-patologicul, ca „una din laturile adevărului, latura lui naturalistă”, trimite (în cazul lui Nietzsche, ca și al lui Leverkiihn,

pe care în parte l-a inspirat) la genialitate. Maladia descătușează și intensifică creația, ea înseamnă eliberarea, libertatea. La Nietzsche, reversul suferințelor îndurate e o „euforică despăgubire și supracompensare”. Astfel ajunge autorul să celebreze Așa grăit-a Zarathustra ca pe „o operă incomparabilă”, superioară tuturor capodoperelor universale făurite — ceea ce, goetheanul, totuși, comentator admonestează ca fiind ceva „nepermis”. El consideră această carte orb supraevaluată de către Nietzsche, îi preferă Dincolo de bine și

368

Ion Ianoși

de rău, împreună cu Genealogia moralei, adică pe gânditorul cu nimic mai puțin șocant, dar care este „în primul rând un mare critic și filosof al culturii, provenind din școala lui Schopenhauer”, și el unul dintre psihologii de frunte ai culturii europene.

Invocarea lui Schopenhauer nu blochează spiritul critic față de urmașul său. Viața e mai presus de cunoaștere, intelectul se află în slujba voinței: accente clar schopenhaueriene și la Nietzsche. Dar printre cele două erori surprinse la acesta de către Thomas Mann, prima, absolută, îi pare a fi „o denaturare premeditată a raportului de forțe dintre instinct și intelect”, opinie explicabilă istoric, ca un corectiv al „saturației raționaliste”, față de care însă „se impune un contracorectiv”. Repulsia, pricepem, o trezește acel iraționalism instinctual recent exacerbat tot de istorie. A doua eroare presupusă e alăturarea vieții și morții ca fiind antagonice, atunci când, de fapt, ele își au locul și rostul împreună, iar adevăratul antagonism se iscă între estetică și etică, între frumusețea înfrățită morții și moralitatea dornică să perpetueze viața. Obiecția e, de astă dată, specific personală, înrădăcinată în scrieri precum Fiorenza sau Moartea la Veneția, Iosif și frații săi ori Legea. Problema desprinsă din tensiunea-opoziția factorilor estetic și etic îl privește însă și pe Nietzsche îndeaproape, ea constă în abilitarea, în reabilitarea moralismului său disimulat nu numai în imoralism, ci mai ales în dominatorul și triumfătorul său estetism.

Nietzsche, cu destinul lui hamletian, ca întruchipare a unui tragism gingaș și demn de cinstire, mai și îngrozește prin romantizarea maleficului. Dar nu ajunge să ne indignăm de preamărirea barbariei, care, finalmente, este tot o revărsare a

estetismului. Nietzsche nu trebuie luat literal în acele „fantasme pline de forță” („kräftige Wahnbilder”), printre care se numără, din păcate, fantazările sale despre forță, sclavie, război. Oricât de greu suportabilă ne-ar fi elogiarea cruzimii, ea e contraponderea, de natură sadic-infantilă, a unei epoci încă de pace și securitate. E și o construcție estetică paradoxală, legată de antigermanismul celui mai german și antinaționalismul celui mai național gânditor; sau anticreștinismul, temător pentru presupusa sclerozare a principiului selecției naturale prin morala creștină, al unuia care se simte, și chiar se iscălește, „Crucificatul”, prevestind o religiozitate supraconfesională viitoare, favorabilă omului demn de respect și de iubire ș.a.m.d.

Thomas Mann - Variațiuni

369

Și totuși: amindindu-1 pe romanticul Novalis, criticul unui „spirit-fiară” de tipul viitorului supraom, Thomas Mann nu vrea să ocolească, nici de această dată, spinoasa chestiune a răspunderii lui Nietzsche pentru posibila sa expropriere în favoarea fascismului. Atâta doar — și e un amendament esențial — că răstoarnă cauza și efectul. El refuză să vadă în Nietzsche, în mod prea simplist, „un coautor și un sufleur de idei al fascismului european, al celui mondial”. Subliniindu-i apolitismul „spiritualicește nevinovat”, identifică în el „un instrument ultrasensibil de exprimare și înregistrare” al unei funeste epoci pe cale de apariție, semnalizată de „acele tremurătoare”. Celebra formulă, semnalizarea dezumanizării prin inumanitatea proprie, asemenea unui seismograf vestitor de cutremure devastatoare, terifiante, inversează într-adevăr factorii prim și secund. Întrucât nu ne aflăm în fața unor instrumente de diagnostic neînsuflețite, imposibil de blamat, infinit mai complexe dovedește cazul unui „vinovat fără vină”, nerăspunzător și parțial răspunzător pentru viitorul semnalizat.

Revoltatul împotriva raționalității clasice a anticipat și multe lucruri bune: „o uniune europeană a popoarelor”, „o administrare economică comună, inevitabilă în viitor, a pământului”, până și „rezultatele fizicii moderne”, de neobținut pe cale mecanică și linear logică. Reapare un accent și din alte scrieri ale târziului Thomas Mann: nici la Nietzsche, anti-socialismul nu s-a sustras complet „influenței elementului socialist al viitorului”, viziunea aceasta postburgheză face ca „insertiile de

tip socialist", în privința culturii și chiar a muncitorimii, să ajungă „la fel de viguroase precum cele care ar putea fi calificate drept fasciste". Decisivă nu este însă identificarea enunțurilor cu „o puternică tentă socialistă, în nici un caz una burgheză", oricum pe de-a întregul antifilistină; hotărâtoare este delimitarea laturilor amintitei mai înainte dualități, dintotdeauna esențială în ochii autorului, încărcată de o gravitate suplimentară după un război devastator. Binele și răul țin la Nietzsche de estetismul epocii și personalității sale. Thomas Mann revizează epoca și personalitatea exponentului ei, în continuare le acordă o însemnătate covârșitoare. Și totuși, ambele se cuvin depășite ca fiind acum neîndestulătoare. Nu mai suntem esteți pentru a ne teme de credința în bine, pentru a ne rușina de noțiuni și idealuri, cândva suspectate de trivialitate, precum adevărul, libertatea, dreptatea. Trebuie

370

Ion Ianoși

să ieșim „dintr-o eră estetică pentru a intra într-una morală și socială".

E chemarea finală, din eseul despre Friedrich Nietzsche și din romanul despre Adrian Leverkühn. În critica estetismului îndrăgit, nu i-a fost ușor lui Thomas Mann să ajungă până aici. Fascinat în continuare de frumusețe, el nu înceta să o și suspecteze de prea ispititoare a ei frățietate cu moartea. Or, deși moartea personală nu era prea departe, viața merita să fie reconfortată prin moralitate. Pentru turnura spre bine, dusă la bun sfârșit de autorul nostru, răspunzători erau, se înțelege: „Germania și germanii"!

G. GERMANIA SI EVREII

t

„Ediția de la Frankfurt", seria „Opere complete în volume distincte", volumul *An die gesittete Welt*, Către lumea civilizată, cu subtitlul *Politische Schriften und Reden im Exil*, Scrieri și cuvântări politice în exil (S. Fischer Verlag, 1986), cuprinde un grupaj final, *Zur jiidischen Frage*, Despre problema evreiască, în care alcătuitorul ediției Peter de Mendelssohn (postfață la volum, de Hanno Helbling) include, majoritar cu titlu atribuit, douăsprezece intervenții publicistice ale lui Thomas Mann pe tema dată. Dintre ele, una este timpurie (1907), trei leagă începutul și sfârșitul Republicii de la Weimar (două din 1921, una

din 1931), celelalte datează din perioada luptei antinaziste (1936,1937,1940,1943,1944, două din 1945 și încă una din 1948). În traducerea românească le-au fost anexate, pe baza aceluiași volum german, cinci texte vizând adresa din urmă (1942,1943,1945,1946,1947).

În planul dat, disproporția dintre jumătățile de viață ale autorului, din patrie și din exil, se află la vedere, motiv pentru care editorul german a și introdus grupajul în al doilea volum al scrierilor politice. Dacă m-aș limita la prezențele din cadrul lui, nici nu aș prea avea ce spune despre raportarea la „problemă” din primele decenii de creație. Dar există probe artistice paralele. Articolele sunt semnificative, suplimentarea lor cu personaje și situații din romane și povestiri ne oferă însă spectrul larg pentru a înțelege atitudinea scriitorului — disociabilă, în mare, într-una ambivalență încă față de Germania primelor decenii și una devenită categorică în raport cu Germania hitleristă.

372

Ion Ianoși

1

Nu voi trece, de astă dată, sub tăcere un episod de tinerețe, pe care Thomas Mann s-a străduit ulterior să-l escamoteze, inclusiv prin benigne mistificări cronologice. Este vizată perioada sejurului de la Miinchen, între mutarea din Liibeck, în toamna anului 1893, în casa mamei, doamna senator Julia Mann, și plecarea scriitorilor-frați, Heinrich și Thomas, în octombrie 1896, spre Italia, unde amândoi se vor consacra prozei literare de anvergură. Acest episod miinchenez, mai ales anii 1895-1896, interesează prin bâjbâielile biografice și ideatice ale autorului nostru. După ce lucrează ca funcționar la o societate de asigurări împotriva incendiilor, audiază cursuri universitare de istorie, economie politică și arte frumoase, debutează cu nuvele, el vrea să devină ziarist, iar în acest scop colaborează, în calitate de critic-recenzent, la revista editată de Heinrich Mann, dar întemeiată și condusă de Fritz Lienhard, intitulată pompos și premonitoriu *Das Zivanzigste Jahr- hundert, Secolul douăzeci*, purtând și subtitlul „*Blätter für deutsche Art und Wohlfahrt*”, „Foi pentru felul de a fi german și pentru bunăstare”.

Fritz Lienhard era un șovin, pangerman și antisemit, sub

influența căruia (ca și sub cea literară a lui Paul Bourget, inițiatorul mișcării „l'Action française”) tânărul recenzent s-a lăsat sedus atât de exaltarea virtuților germanice străvechi, cât și de anumite porniri antisemite. Stau mărturie acestei trecătoare „căderi” — dacă e să parafralez nuvela Căzută, încă din 1894 — mai cu seamă câteva articole și o povestire din 1896. Spre norocul articlierului, aceste opt patriotarde recenzii și scrieri mai scurte au fost aproape în totalitate uitate; și cu temei, întrucât la douăzeci, douăzeci și unu de ani el încă își dibuia vocația, iar în iunie 1896 mărturisea că ar fi cazul, dacă nu vrea să se compromită, să se retragă în „muzica” sa literară. Până să-și înfăptuiască intenția salutară, el a continuat totuși să celebreze poporul german ca pe cel mai tânăr, mai sănătos și mai profund înrădăcinat în glie popor european[^] la antipodul altor națiuni, etnii, rase, supuse degradării. În termenii naționaliști promovați de Lienhard, recenzentul îi defăima pe Alfred Kerr și pe Georg Brandes, apostrofându-l pe acesta ca pe un „evreu absolut neinteresant, liberal”.

Thomas Mann - Variațiuni 373

Anumite ecouri ale antipatiilor sale juvenile au pătruns în proza paralelă. Dovada e caracterizarea baronesei Ada von Stein din povestirea Voința de fericire (scrisă în decembrie 1895, publicată în 1896 de revista satirică Simplicissimus): soția baronului „era pur și simplu o evreicuță urâtă, îmbrăcată într-o rochie gri lipsită de gust. La urechile ei scânteiau niște briliante mari”. Detaliul cu briliantele masive în urechi, la evreicele bogate, reapare atât la Heinrich Mann, în 7ara huzurului, cât și la Thomas Mann, în Casa Buddenbrook, unde parvenitul bogătaș Hinrich Hagenstrom — urmașii căruia vor surclasa familia Buddenbrook, mutându-se în casa acesteia de pe Mengstrasse — „se stabilise puțin timp în urmă în localitate, se însurase cu o tânără din Frankfurt, o femeie cu un păr nemaipomenit de des și de negru, posesoarea unor cercei cu cele mai mari briliante din tot orașul, pe numele de fată Semlinger”...

La ambii scriitori Mann, incipentele accente antisemite, cu tăiș social — îmbogățirea rapidă a unor marginali și răsfângerea ei psihologică, snobismul acestor parveniți — emană din condiția și conștiința superiorității proprii, de patricieni hanseați, înstăriți de generații, pe măsură civilizați și, cu timpul, culti. Sentimentului înrădăcinării într-o veche lume germanică

luterană, de Burgeri în sens goethean, îi repugnă confuzia posibilă cu vreun descendent plebeu al, de pildă, ghetourilor galițiene, chiar când acesta a ajuns, în Germania, un bourgeois sadea. Disocierea va fi menținută ori măcar sugerată și în scrieri ulterioare, mult atenuate ca tonalitate, prin ironie și autoironie.

E greu să nu intuim reziduuri de „ales” patrician chiar în primele articole incluse în grupajul amintit. Cel dintâi debutează cu precizarea: „Nu sunt evreu și nici nu reprezint vreun amestec de sânge evreiesc [...], reprezint doar un amestec de sânge romanic.” Acum, în 1907, el îl pune la punct pe profesorul naționalist Adolf Bartels, care emisese ca probabilă ipoteza inversă; și reia, față de același, precizarea în 1921. Miră întrucâtva nepotrivirea între a-și preciza originea proprie și a nu o detalia — în aceste articole, îndeobște în publicistică — pe cea a soției sale, Katja Pringsheim, fiica unui bogat profesor miinchenez, dintre evreii convertiți. Să fim însă drepti: imediat după invocata precizare introductivă, autorul se declară un convins și indubitabil „filosemit”, poziție subliniată și ulterior. În răspunsul la ancheta inițiată de Dr. Julius Mo-

374

Ion Ianoși

ses, reprodus în Miinchner Neueste Nachrichten, interviuea-
tul se dumirește într-un totu asupra subiectului în cauză; cu atât
mai mult, în următoarele contribuții din grupaj, o scrisoare, un
articol și un discurs radiodifuzat.

În termenii atribuiți titlului acelui prim text, din 1907, cum
privea, așadar, Thomas Mann „problema evreiască” și „solu-
ționarea” ei? Sub Wilhelm al II-lea, până la primul război mondial
— în care atâția cetățeni germani de origine evreiască își
manifestaseră patriotismul, ba chiar naționalismul —, apoi în
Republica de la Weimar, problema nu îl preocupase intens; și
nici nu prevedea aprofundarea ei. Își mărturisea interesul de
„nuvelist” față de elementul sufletesc distinct evreiesc și
conflictele psihologice, întrucâtva și sociologice, generate de el.
Merită să fie reprodus pasajul în care avansează tipologia
evreului. „Toate contrastele și laturile complicate ale ființei sale,
spiritul libertar și înclinațiile revoluționare, pe de o parte, și
snobismul pervers, pe de altă parte, dorința de a se «asimila»
cu cei obișnuiți și mândria singularizării, sentimentul tenace al
apartenenței și individualismul rebel, insolența și nesiguranța,

cinismul și sentimentalismul, spiritul tranșant și melancolia, și câte și mai câte — sunt toate rezultatul caracterului său ieșit din comun; și nu în ultimă instanță, supărătoarea frecventă superioritate în competiția din interiorul profesiilor accesibile lui." Confirmă oare tabloul schițat declarata sa atitudine de „filosemit”? Da, în text — nu, integral, în subtext.

Dualitatea raportării o lămurește, în plan personalizat, articolul timpuriu cel mai amplu, din 1921, în care își recapitulează experiența privată în „decursul anilor". E vorba, probabil, despre experiența miincheneză, de dinainte și de după sejurul mai îndelungat în Italia. Autorul reține atât conflictele reciproce acute cu unii evrei (nenominalizați), care i-au făcut sânge rău, l-au comentat cu adversitate, i-au otrăvit existența prin ironica lor negare; cât și faptul, mai detaliat, că tocmai evreii l-au „descoperit", editat, lansat, elogiât, și tot evreii sunt cei care, în călătoriile prin diferite orașe și prin lume, îl întâmpină, îl găzduiesc, îl ospătează, îl răsfată. De aceea, dacă germanilor autentici și de viță veche le plac uneori produse culturale refuzate de către evrei, și cu teme refuzate, în schimb evreilor nu le place neapărat doar ceea ce este evreiesc, ei nu-și apără și nu promovează, exclusiv ori prioritar, ceea ce le este lor apropiat; în consecință, „numai acel lucru

Thomas Mann - Variațiuni

375

german care le place și evreilor poate fi considerat o superioară germanitate". E strecurat în această concluzie și un mărunț partizanat, Buddenbrook îi fusese doar tipărit de către S. Fischer (de rândul acesta neinvocat), iar viitorul strălucit i l-a prezis romanului S. Lublinski (citat cu aprecierea corespunzătoare).

Thomas Mann era un domn fără prea apăsate prejudecăți, cam țeapăn în maniere, nepredispus la fraternizări plebeie. Cu simț civic occidental, manifesta la început o anume prudență, nu neapărat mefiență, față de aportul răsăritean, chiar și când îi recunoștea șansa de a împrăști germanitatea, în recente impacturi cu aceasta. Poate de aici provine și dualitatea raportării sale, un timp, la evreu, privit cu simpatie și cam de la distanță, ca însingurat și mândru, trist și voios, ironic dar nu rău, dispus să se asimileze dar cu menținerea tradițiilor, în același timp neliniștit, snob, libertar, revoluționar — o „sare" care,

folosită cu măsură, dă gust bucatelor.

Antisemitismul își arătase din plin colții când, tot în 1921, Thomas Mann și-a amintit de vechii lui colegi de școală, de la Liibeck, portretizându-i cu o nostalgie binevoitoare. Fiul rabinului Efraim Carlebach, viori, inteligent, colegial; Franz Feher, fiul croitorului amator de teatru, în casa căruia, la reprezentația după Freischiitz, el totuși n-a fost prezent, probabil din „sfiala feciorului de domn și prejudecata socială”; apoi fiul hahamului Goțler, poreclit de către profesorul de matematică, cam de sus, „elevul Lissauer”, eminent tocmai la matematică, deloc lipsit de înțelegere pentru versurile pe care le compunea pe atunci memorialistul, dezvăluindu-i acestuia pentru prima oară, în toate câte făcea, „tipul de evreu voios”: „[...] voioșia ca trăsătură esențială este printre evrei mai frecventă decât printre europenii de baștină; un lucru ce denotă o prospețime rasială și o capacitate de a se bucura de viață demnă de invidiat, care ar putea cumva compensa anumite carențe exterioare care te pot întrucâtva influența”.

Barierile erau mai mult sociale decât rasiale. Autorul a captat de timpuriu (din 1921!) „nelegiurile zvasticii”, în curs de organizare și străine așteptărilor lui. Ca unul atras „spre germanitatea conservatoare”, el n-avea cum să-și imagineze proporțiile de viitor ale antisemitismului. Se întreba totuși cu neliniște: „Ar putea oare Germania să fie solul potrivit în care răsadul antisemitismului să prindă rădăcini adânci? Mai ales Germania, așa cosmopolită cum este ea, Germania care preia

376

Ion Ianoși

totul și se străduiește să asimileze totul? Un popor în care se ciocnesc permanent păgânismul nordic și dorul sudic, simțul civic occidental și mistica răsăriteană?” Interogațiile sunt formulate în finalul scrisorii către Jacob Wassermann, din 2-3 aprilie 1921, și poartă urme ale meditațiilor din Muntele vrăjit, care se apropia de încheiere. Scrisoarea comenta cartea autobiografică Drumul meu ca german și ca evreu și contrazicea, ca „ipohondrie poetică”, obsesia lui Wassermann despre marginalizarea lui. Dimpotrivă, toate dovedesc contrariul, cât de cunoscut și venerat este el; iar dacă se întâmplă să aibă sentimente de nemulțumire și frustrare, ca scriitor și nu ca evreu le încearcă el, în rând cu oricare alt scriitor german, căci fiecare își

asumă drumul spinos al meseriei cu fiecare scriere, reușită sau eșuată, acceptată sau refuzată...

Comentatorul privea ca decisivă comunitatea de limbă, cultură și inteligență, nu diferența între un neaș și un venetic. În cazul unui fost evreu de ghetou, el saluta „posibilitatea europenizării”, veche doar cam de o sută de ani, în perspectivă o continuă „europenizare a iudaității”, întru folosul ambelor componente. Preconiza astfel „asimilarea” într-un sens mai general decât cel obișnuit, agreea „căsătoriile mixte” și accepta botezarea iudeului ortodox, frecvent practică în epocă de către burghezi și intelectuali. Privea cu rezervă emigrarea sionistă, din cauza sărăcirii culturilor autohtone. Abia după ce a vizitat Palestina în 1930, nordul și Iudeea, tânărul Tel Aviv și străvechiul Ierusalim pe cale de înnoire, s-a pătruns de „opera poporului evreu”, de „experimentul reînsofleteșirii limbii ebraice” și „energicul spirit științific” de la Universitatea Ebraică (discursul radiodifuzat în 1931 de către o societate de radiodifuziune din New York, sub titlul *A Living and Human Reality*).

Totuși, continua să creadă în rădăcinile prea profunde ale majorității evreilor din civilizația occidentală, din diferitele lor patrii, ca să se poată rupe de ele și readapta țării strămoșilor. Transmutarea nici nu se punea încă pentru atâtea profesii intelectuale și îndeosebi pentru cei atașați organic, prin creația lor, limbii germane. Scrisorii către Jacob Wassermann ar fi ușor să-i adaug altele trimise, acum și mai târziu, lui Ștefan Zweig, Franz Werfel, Lion Feuchtwanger, ori Sigmund Freud, Albert Einstein, Arnold Schonberg, ca și pe cele elogiind proza pragheză, în mod apăsător pe Franz Kafka. Chiar și atunci când, foarte rar și în treacăt, epistolele vor pomeni de prove Thomas Mann - Variațiuni

377

niența lor etnică, ordinea de însemnătate va conferi primatul notorietății spirituale universale, iar la scriitori — limbii germane. Astfel, „opera acestui evreu din Boemia”, Kafka, e considerată unul „dintre cele mai fascinante fenomene din domeniul prozei artistice”, autorul fiind cu îndreptățire numit de către Hermann Hesse „regele tainic al prozei germane”. (Către James Laughton, 4 noiembrie 1940.) Și tot așa în continuare: compasiunea exprimată Frederikei Zweig, prima soție, în fața

sinuciderii lui Ștefan Zweig, fără a-și cenzura rezervele față de pacifismul inflexibil al confratelui, o atitudine neavenită, din punctul său de vedere, în condițiile de excepție ale războiului antihitlerist (15 septembrie 1942); sau călduroasa felicitare adresată prietenului Lion Feuchtwanger, important scriitor de orientare decis antinazistă, la a 60-a sa aniversare (aprilie 1944).

Cel ce va parcurge Romanul unui roman, va constata același accent pus pe germanitatea atâtor scriitori, compozitori, dirijori, filosofi, trăind în California și întâlnindu-se deseori, fără să fie pusă la socoteală originea lor evreiască. Abundă în rememorarea elaborării romanului Doctor Faustus personalități germane precum Franz Werfel, Bruno Walter, Arnold Schonberg, Max Horkheimer, Theodor Wiesengrund-Adorno. Despre ultimul aflăm în treacăt că are tată evreu și că e văr cu Walter Benjamin, dar mai ales detalii numeroase cu privire la colaborarea lor muzicologică și incifrarea în roman, din gratitudine, a numelui patern, „Wie-sen-grund”, ca laitmotiv muzical.

De vreme ce tema comunității intelectuale m-a dus atât de departe, până târziu în emigrație, consemnez ca deosebit de importantă și lunga epistolă expediată la 3 februarie 1936 lui Eduard Korrodi, răspuns la articolul acestuia Deutsche Literatur im Emigrationsspiegel, Literatura germană în oglinda emigrației, răspuns publicat ca „scrisoare deschisă” în Neue Zürcher Zeitung și pentru care anume statul național-socialist îi va retrage lui Thomas Mann cetățenia germană. Acesta refuză categoric judecarea scriitorilor germani în funcție de neevreitatea sau evreitatea lor și probează absurdul reducerii literaților emigranți numai la evrei. Autorii lui preferați, spune, sunt Hermann Hesse și Franz Werfel, un elvețian și un evreu din Boemia. Enumeră câți dintre emigranți nu sunt evrei, el și Heinrich Mann, Leonhard Frank, Rene Schickele, Fritz von Unruh, Annette Kolb, Bernard von Brentano, Bertolt Brecht,

378

Ion Ianoși

Elsa Lasker-Schiller și alții. La „internaționalizarea” romanului german și-au adus contribuția atât Jacob Wassermann cât și ei, cei doi frați Mann, pe cei din urmă i-a susținut poate și „picătura de latinătate din sângele nostru”. „Componenta «internațională»

a evreimii e însăși componenta ei meditera- nean-europeană, iar aceasta e totodată și germană ; fără ea, germanitatea nu ar fi germanitate [...]•" „Nimeni nu e german prin simpla etnicitate." Iar ura față de evrei se îndreaptă nu numai împotriva lor, ci „împotriva temeliiilor creștine și antice ale civilizației occidentale", amenințând cu o ruptură îngrozitoare „între țara lui Goethe și restul lumii". „[...] regimul actual din Germania nu poate aduce nimic bun nici pentru Germania, nici pentru lume [...]".

Enunțuri cât se poate de limpezi, spiritul cărora va fi menținut și pe viitor. Până să prelungesc însă publicistica din emigrație pe tema evreității, mă întorc la povestiri și romane, decisive pentru schița de față, nu în ultimul rând spre a completa timpuria dualitate de raportare sugerată.

2

Logodna dintre Thomas Mann și Katja Pringsheim a avut loc în 1904, căsătoria — în 1905. Tânăra care se pregătea pentru o strălucită carieră de matematician, se va consacra soțului ei și, cu timpul, celor șase copii ai lor. Deocamdată, ea îl introducea pe alesul inimii printre ai săi — pe care acesta nu rezistase ispitei să-i remodeleze, desigur în cu totul altceva decât realul, de departe recognoscibili, totuși. Mărturie ne stau două texte, o povestire scrisă chiar în 1905 și un roman „mic" ulterior, terminat abia în 1909. Iar dacă dovezile străvezii ale acestei din urmă povești încântătoare de dragoste, Kdnigliche Hoheit, n-aveau pentru ce fi tănuite — aluziile, oricât de transfigurate, ale aceleia compuse în paralel cu unirea celor două destine într-o nouă familie, păreau suficient de îndoielnice spre a pecetlui, pentru multă vreme, soarta povestirii Wälsungenblut.

„Am scris o dată [...] o întreagă povestire iudaică — nuvela unei perechi de gemeni sălbatic deznădăduiți și a simțurilor lor rătăcite din cauza bogăției, a singurătății și a urii...",

Thomas Mann - Variațiuni 379

citim într-unul din articolele invocate, din 1921. Stirpea Wälsungilor a fost — din precauție, de bună seamă — citită de autor în manuscris în casa Pringsheim, în față soacrei sale și a cumnatului său Klaus, fratele geamăn al Katjei, care nu avuseseră nimic de obiectat. Ar fi trebuit să apară în revista Nene Rundschau în ianuarie 1906. Între timp, au ajuns însă la urechile autorului zvonurile miincheneze despre nuvela sa considerată

violent antisemită și care ar compromite familia soției sale. El a oprit, în consecință, publicarea. Antum, povestirea avea să apară, într-o ediție pirat de 530 exemplare, în 1921; testamentar, abia postum va fi inclusă în culegerile autorizate, pentru întâia oară în 1955.

Miinchenu l începutului de secol i-a inspirat și îi va mai inspira scriitorului multe descrieri ale atmosferei hiperestetizante din noul centru artistic, expresionist și abstract, experimental și decadent. Încă nuvela din 1901, *Gladius Dei*, debutase cu „Orașul Miinchen strălucea”, povestind apoi cum tânărul moralist creștin Hieronymus încearcă să-l convingă pe proprietarul magazinului de artă să ia din vitrină și să dea foc reproducerii „păgâne” a Maicii Domnului, ca și tuturor tablourilor care întinează, în numele frumuseții vane, credința și sfințenia. Proprietarul elegantului „magazin de frumuseți” e domnul M. Bliithenzweig, nume caraghios ca sens, de bună seamă și iudaic. Conflictul dintre etic și estetic prevestește înfruntarea dintre Savonarola și Lorenzo de Medici, din drama *Fiorenza* (1905). Mai amintesc, spre a circumscrie tema estetismului nu doar în opoziție cu moralitatea, dar și secretând posibile violențe „frumoase” — temă centrală și răsfnrată a întregii creații timpurii —, povestirea *La profet* (1904), cu acea „proclamație” estetic maximalistă a „apostolului” Daniel (reluată literal în romanul *Doctor Faustus*), printre ascultătorii căruia se numără, în respectivul salon cultural, și „doamna cea bogată”, în care cercetătorii au identificat-o pe Hedwig Pringsheim, mama viitoarei soții a nuvelistului real — căci „nuvelistul” din text se interesează de „domnișoara Sonia”, tocmai suferindă și absentă de la reuniunea mondenă: „Sonia era fiica bogatei doamne, iar în ochii nuvelistului o creatură de o desăvârșire incredibilă, o minime prin educația ei multilaterală, un ideal de cultură atins.”

Așa funcționează ironia învăluitoare chiar și a unei ființe dragi. Mult mai dur însă, la limita nepermisului — în *Stirpea Wälsungilor*. Formal, acțiunea are loc de astă dată la Berlin, în 380

Ion Ianoși

cartierul elegant Tiergarten din vestul orașului, unde, în fapt, se afla reședința somptuoasă a bancherului Hermann Rosenberg, unchiul Katje Pringsheim. Descriind vila, autorul prelungește atmosfera miincheneză suprasaturată la începutul secolului de o

esteticitate care mixta pasiunea pentru artă cu „arta vieții”, opulent rafinată, de până la decadență. Pe Thomas Mann însuși îl obseda pe atunci Wagner — alături de Schopenhauer și Nietzsche —, dovadă alte povestiri și primul său roman. Astfel, ironia ascunde și o doză de autoironie, răsfângere deseori folosită. Pe Walsungi, zeul suprem Wotan îi procrease cu o muritoare; și unirea lor incestuoasă, a sorei Sieglind cu fratele Siegmund, avea să-l nască pe eroul salvator Siegfried, potrivit mitului nordic și prelucrării lui din Walkiria. La reprezentarea îndrăgitei opere wagneriene se duc de astă dată un alt Siegmund și o altă Sieglinda, gemeni ai domnului și doamnei Aarenhold. Dar, mai înainte, ne este descrisă întreaga familie, Kunz și Mărit, părinții celor patru și funcționarul protestant von Beckerath, logodnicul Sieglindei. Domnul Aarenhold „știa că sunt cu toții imiți împotriva lui și că-l disprețuiesc, pentru originea lui, pentru sângele care curgea în vinele lui și pe care-l primiseră de la el, pentru felul în care făcuse avere [...]”. Fiindcă parvenitul și incultul domn Aarenhold se născuse într-o localitate îndepărtată din răsărit, se căsătorise cu fiica unui negustor avut, se îmbogățise prin manevre abile, iar acum asigura, cu inepuizabilul său „fluviu de aur”, huzurul întregii familii, pasiunea copiilor săi gemeni pentru teatru, literatură, pictură.

Și iată cum, după masa copioasă în comun, apoi după îndelunga pregătire a înfățișării lor elegante, nedespărțirii de nouăsprezece ani se duc la Operă, reprivesc într-o mirifică oglindă povestea „lor” de androgini, ca de obicei ținându-și împreunate mâinile umede, rostind puține cuvinte și neapărat de soi; și, vrăjiți de „lumea sălbatică, senzuală și exaltată” recontemplată, se întorc acasă, în locuința unde încă riU se întorseseră ceilalți de la un dineu, se ospătează cu un pic de caviar și vin roșu, se retrag în dormitoarele lor, dar se revăd ca întotdeauna pentru a-și mai spune o dată noapte bună... și săvârșesc inevitabilul incest, pentru a fi până la capăt pe potriva modelelor mitice și pentru a-l pedepsi pe von Beckerath. În acest act final, ies mai întâi „extraordinar de puternic în evidență caracteristicile fizionomice ale seminției ei”. Iar după fugitiva remarcă despre „niște bolnavi egoiști”, replica

Thomas Mann - Variațiuni

finală a lui Siegmund, tocmai despre von Beckerath, reînto-
nează același motiv: „Acum, spuse el, și pentru o clipă carac-
teristicile seminției sale ieșiră puternic în evidență pe fața lui,
trebuie să ne fie recunoscător. De aci înainte va duce o exis-
tență mai puțin trivială.” Seminția Aarenhold ca seminție a
Wälsungilor — cu greu se putea imagina o alăturare mai an-
tiwagnerian șfichiuitoare!

Autorul va relua tema incestului, într-o târziu și într-o variantă
blând poetizată, în penultimul său roman, Alesul. Acolo, gemenii
Wiligis și Sybilla vor naște un fiu, care ulterior se va căsători cu
neștiuta lui mamă; apoi, după lunga-i penitență acceptată cu
gratitudine, ales ca papa Gregorius, o va absolvi de păcat pe
mama-soție și pe fiicele ei — nepoatele lui — Stultitia și
Humilitas, regizând, el și povestitorul, un joc sacru, eliberator de
păcate. (Se va înfiripa bănuiala că bătrânul tată ar fi urmărit,
prin această poveste dintr-un ev mediu imaginar, mântuirea
poetică a primilor lui născuți, Erika și Klaus, între care ar fi avut
chiar loc cândva o nepermisă relație de iubire.)

Deocamdată, el trece însă din cheia sarcastică în cea idilică
(va da la iveală două efective „idile”, la capătul primului război
mondial), celebrându-și — mascat — propria logodnă și
căsătorie cu Katja Pringsheim. Alteță regală e romanul „mic” de
după Casa Buddenbrook. În mărunțul mare ducat, de astă dată
imaginar, Johann Albrecht domnește ca mare duce. Ge-
neralul-medic Eschrich îi aduce la cunoștință infirmitatea din naștere a
fiului său cel mic, atrofia mâinii stângi a viitorului personaj
central din carte. Nemulțumit de explicațiile primite, marele
duce cheamă la el un alt medic, pe tânărul doctor Sammet.
„Ținea capul puțin înclinat într-o parte, iar privirea ochilor săi
cenușii reflecta inteligență și blândețe activă. Nasul care i se
lăsa mult peste mustață, indica originea sa.” Depășind
explicarea accidentului, suveranul țării, adept al principiului
egalității necondiționate, îl întreabă dacă a resimțit vreodată
originea sa ca pe o piedică în carieră, un handicap în concurența
profesională? În marele ducat oricine are dreptul să muncească,
răspunde doctorul Sammet și adaugă: „Ești mai curând în
avantaj decât în dezavantaj, față de majoritatea oamenilor
comozi, dacă ai un mobil în plus față de ei, pentru realizări
neobișnuite.”

Doctor ttiedicinae Sammet nu dispare din viața lui Klaus

Heinrich, infirmul, nici când acesta îl va înlocui pe fratele său
382

Ion Ianoși

mai mare Albrecht, la cererea acestuia, în exercitarea „înaltei profesii”, strict formale, de conducător al ducatului. El mijlocește chiar prezentarea domnișoarei Spoelmann Alteței sale regale. Căci Klaus Heinrich s-a îndrăgostit de Imma Spoelmann, fiica marelui Samuel N. Spoelmann, revenit în locurile lui de baștină ca miliardar american. „Micuța surioară”, cum o alintă Klaus Heinrich, îi povestește istoria familiei. Predecesorii ei emigraseră în Bolivia, trecuseră în SUA și se îmbogățiseră. Bunicul ei luase de soție o femeie „cu sânge indian”, descendență pentru care tatăl bogătaș avea să fie stimat și detestat ca „pe jumătate o minune a lumii și pe jumătate infam”. Acasă nu încetaseră să vorbească germana. Și iată, s-au întors acum în fosta lor patrie, el, pentru apele ei tămăduitoare și pentru a se putea consacra îndrăgitei muzici de orgă, ea, ca să se perfecționeze în geometrie. Dar, în curând, investițiile lui Samuel Spoelmann redresează economia ruinată a ducatului; iar Klaus Heinrich descoperă în Imma pe aleasa inimii lui însingurate.

Transpar prin mirabila poveste destule motive autobiografice, reale și simbolice. Mama scriitorului avea o parțial sud-americană obârșie, un amestec nu neapărat de sânge, ci temperamental. Katja Pringsheim studiasse matematicile. Iar scrisul, să nu fie cumva tot o inutilă „înaltă profesie”? Klaus Heinrich nu se ocupă de nimic, după cum remarcă eficientul Samuel Spoelmann. Cel vizat acceptă observația, ce activitate e să-ți reprezinți mereu ducatul, fără să ai ceva anume de făcut? Parabola e străvezie, atrofia mâinii stângi e a unuia care nu știe decât să scrie cărți cu mâna dreaptă; și care astfel reprezintă umanitatea din care este exclus (precum Tonio Kroger și alți „aleși” într-o existență doar simbolică). Dar un astfel de „ales” are nevoie de o „micuță surioară” mai apropiată de real, chiar dacă și știința ei e una formală, pe care însă o va abandona, de bună seamă, pentru a-și perpetua stirpea „regală”.

Thomas Mann a revenit deseori la mixtura nordic-sudică a descendenței sale. Ideea coeficientului străin — nu importă dacă american, indian sau iudaic — sugerează „impuritatea” oricărui artist ieșit (și expulzat) dintr-o majoritate onorabilă, fericită în normalitatea ei, adesea mediocră. Marina Tsvetaie- va spune că

orice poet e „evreu” prin destin. Fiica lui Samuel Spoelmann, de astă dată cu nume atât de german, Imma, al-ter ego al Katjei Pringsheim, e tot sarea adăugată unei germa-

Thomas Mann - Variațiuni 383

nități pure, care până la urmă nici în sine nu poate fi pură, dărmite în creativitatea gratuită, exclusiv reprezentatoare și reprezentativă.

3

Orice învățăcel de Bildungsgeschichte, de poveste formativă, dintr-un Bildungsroman, depănat liber pe urme goethe-ene, are nevoie, printre învățătorii săi, și de un evreu, chiar dacă unul desprins de iudaitate. E cazul lui Hans Castorp, confruntându-se în sanatoriul „Berghof” din Muntele vrăjit cu Lodovico Settembrini și Leo Naphta, avântați într-o acerbă înfruntare spre a-i cucerii sufletul. Literatul italian personifică Sudul umanist, clasic, democratic, teza solară, luminoasă și luministă. Antiteza o exprimă și o expune evreul convertit la catolicism, apostrofat de adversarul său de idei ca „joi jesuite ă la petite tache humide”, iezuitul nostim cu mica pată jilavă, semnul tuberculozei de care sunt marcați toți pacienții din Davos. Leo-Leib provine din Est, de unde — nu va înceta eseistul să repete — s-au recrutat în epoca modernă cei mai mulți evrei occidentali de seamă. E fiul lui Elia, haham într-un „târgușor din vecinătatea frontierei galițiano-volhinee”, un visător și gânditor de descendență hasidică, jertfind animale, după ritual, cu privirea lui de „o strălucire stelară”; până e crucificat într-o răzmeriță antisemită; iar văduva, cu Leib și cei patru mezini, se văd nevoiți să se refugieze în Germania. Aici, sub oblăduirea profesorului iezuit Unterpertingen, Leo îmbrățișează noua sa credință cu atâta fervoare încât ajunge să fie destinat unei alese cariere eclesiastice — zădărnicită însă de plămânii săi șubrezi, pentru a căror lecuire, imposibilă de altfel, Ordinul îl întreține, scutindu-l de griji materiale, asigurându-i o existență seniorală și monahală, în această localitate elvețiană de munte. Pe măsura puterilor fizice, se îndeletnicește cu predarea limbilor clasice, dar în lungile dispute începute, în capitolul al șaselea, cu Settembrini, în prezența și de dragul lui Hans Castorp („joi bourgeois ă la petite tache humide”, cum îl caracterizase Clavdia Chauchat în paragraful Noaptea Valpurgiei), își mobilizează forța spirituală pentru a susține o altă clasicitate,

Ion Ianoși

diu clasic"! Acest principe scholasticorum se avântă în ale sale Operationes spirituales (titlul celui mai întins paragraf al dispunelilor celor doi, parafrizat după titlul cărții lui Ignățiu de Loyola, Practici spirituale) pentru a-și argumenta antiteza la modernitate, veche și necesar a fi reînnoită. Ea este asumat maximalistă, desfide libertățile, democrația, civilizația și morala burgheză, în schimb, glorifică iraționalul, violența, sângele, tortura, neiertarea inchiזורială mântuitoare, suprema virtute a uciderii din iubire cristică, de dragul înstăpânirii unei lumi noi, eliberată de tradițiile mediteraneene găunoase ale domnului Settembrini...

Muntele vrăjit a fost scris din 1913 până în 1924, an în care a și apărut. între timp avusese loc războiul mondial, cu evocarea căruia se și termină romanul. (În 1918 apăruse eseul Considerațiile unui apolitic.) La capătul atâtor meditații chinuite asupra destinului german și european, în plină Republică de la Weimar, dar proiectând cataclismele trăite într-un viitor tumultuos și sumbru, Thomas Marin tatonează, prin Settembrini, criza umanismului de tradiție liberală, iar prin Naphta, pericolul totalitarismelor. Invoc termenul la plural, întrucât în discursurile incendiare ale acestui „revoluționar al conservării” se amestecă într-adevăr accente extrem-conservatoare cu altele extrem-revoluționare. în compunerea lui Naphta autorul a transferat câte ceva din portretul lui Georg Lukács, întâlnit după evadarea din Ungaria, unde participase la înfrânta insurecție proletară, într-o Germanie, care trecuse și ea prin- tr-o revoltă similară. Scriitorul se va feri să dezvăluie, până târziu, această sursă de inspirație, cu atât mai mult cu cât tocmai Lukács va ajunge unul dintre cei mai stimați de el exegeți ai operei sale. Chiar și fără cunoașterea „adresei” exterioare, cititorul sesizează amestecul ideilor obscurantiste cu elogiul radicalismului iacobin, proletar, comunist, în dialectica spiritualistă a lui Naphta, dualist cosmopolită, neevitând nici măcar referirea la „dictatura proletariatului”. Prin această dictatură politic și economic mântuitoare, spune el în paragraful Despre împărăția lui Dumnezeu și mântuirea prost înțeleasă, „proletariatul mondial opune umanitatea și principiile statului lui Dumnezeu

putreziciunii burgheze și capitaliste". „Proletariatul a reluat opera lui Grigore cel Mare, zelul cucernic al acestuia a fost împrăștiat prin el, și după cum n-a făcut-o nici sfântul, nici proletariatul nu-și poate îngădui să-și oprească mâna de a vărsa sânge. Datoria lui este să întroneze teroarea

Thomas Mann - Variațiuni

385

pentru mântuirea lumii, pentru atingerea înaltului său țel: o viață orientată către Dumnezeu, fără stat și fără clase."

Nu intru în detaliile joncțiunii intuite dintre maximalisme pe atunci încă apreciate îndeobște la antipozi. Interesează însă motivele pentru care romancierul îi atribuie tocmai unui evreu răsăritean fanatismul reunind extreme temporale și ideologice. „Asemenea multor evrei de înaltă spiritualitate — citim pe la începutul paragrafului *Operationes spirituales* —, Naphta era din instinct totodată și revoluționar și aristocrat, socialist și în același timp stăpânit de visul de a atinge forme de existență nobile și distincte, exclusive și ordonate." Pentru Naphta, „iudaismul, datorită socialismului și spiritului său politic, era mult mai aproape de sfera catolică" decât de cea protestantă, prea subiectivă și individualistă. Și se va vedea confirmat de generoasa lui acceptare în colegiul iezuit „Stella matutina" („Steaua dimineții", Luceafărul): „Cosmopolitismul care domnea în instituție interzicea ca originea lui rasială să iasă în vreun fel în evidență."

Spre sfârșitul romanului, în Marea irascibilitate, Naphta îl provoacă la duel pe Settembrini; și, când acesta trage în aer, se sinucide. Sângeros în vorbe, el refuză să omoare, preferă să se omoare. De ce? Pentru că a eșuat — ca de altfel și Settembrini — în atragerea lui Hans Castorp de partea lui. Acesta a traversat toate experiențele, cu Clavdia Chauchat, mynheer Peeperkom și atâția alții; dar, asimilându-le în parțialitatea lor, le-a și depășit, pentru a se pierde în vârtoarea războiului...

Semnifică eșecul încercării lui Naphta de a-1 atrage pe Castorp pe calea unui radicalism catolic și iudaic, medieval și ultramodern, conservator și revoluționar (după cum pare pe atunci romancierul să-l considere), sfârșitul oricărei astfel de tentative? Și nu se insinuează oare în diagnosticul relativ timpuriu, încă — și iarăși — pe timp de pace, o anumită mefien-ță a spiritului protestant nordic față de un catolicism asociat mai degrabă

iudaismului? Nici una, nici alta. Răsăriteanul Naphta este, într-un fel, și vestitor al unui maximalism nordic, care va putea cu timpul intra în joncțiune nu cu catolici, ci tocmai cu protestanți, cu un ev mediu mai anticlastic, vechi-germanic și luteran-german. Să nu ne înșele un singur tip de impact. Settembrini e laicul mediteranean, Naphta — oricât de catolic — e mai aproape de negurile baltice. Iar orașul Munchen, în anii imediat următori primului război mon

386

Ion Ianoși

dial, aproximativ aceiași ani în care Muntele vrăjit se apropie de încheiere și urmează să vadă lumina tiparului, e locul în care estetismul radical face casă bună cu radicalitatea „barbară”.

Ca dovadă, îmi permit un salt până la Doctor Faustus, pentru că el reconstituie și anii ulteriori primului război mondial, anume la Miinchen (abia după aceea voi reveni la romanele interpușe). Viața compozitorului german Adrian Leverkiihn povestită de un prieten n-are ca miză doar pactul faustic al artistului dionisiac cu Diavolul, pentru a dobândi „străpungerea” către o creație tragic genială, ci și pactul Germaniei cu diabolicul Fiihrer, în speranța aceleiași „străpungeri”, însă deșarte, spre măreția națională și supremația mondială. Scris între mai 1943 și ianuarie 1947, în plan secund reconstituind prăbușirea nazismului, planul lui prim și primordial aproximează istorica „vină germană”, asumată simultan în conferințe, emisiuni radiofonice, studii, explicată apoi în Cum am scris Doctor Faustus. Romanul unui roman (1949). Ca „fenomenologie istorică” a germanității, el este cel mai luteran roman al autorului. Curând după amplul capitol XXV, încheierea pactului cu acest Mefisto prozaic, lipsit de fosta-i anvergură, karamazovian în goetheanism, adică la începutul jumătății a doua din poveste, pătrundem în saloanele miincheneze postbelice, acolo unde a și început, subteran, pregătirea noii ideologii propice declanșării următoarei conflagrații mondiale.

De dragul acestei continuități tematice incipient agresive, iraționaliste și antiumaniste, readuc în memorie, după Naph- ta, cercurile mondene din casele Rodde, Schlagenhaufen, ori din locuința lui Sixtis Kridwiss. Căci nu numai acesta din urmă se manifestă ca exponent al noului suflu demolator, ci și literatul domn Haim Breisacher, un soi de Naphta degradat, a cărui

inconștiență vinovată scriitorul nu se sfiește, amintindu-și bine de loc și de timp, s-o zugrăvească sarcastic în chiar romanul său antinazist. Unii creștini și evrei par laolaltă să nu-și dea seama la ce pun umărul. Cu caracterul său „rasial extrem de pronunțat”, ca dialectician inteligent și temerar, Breisacher adulmecă „mișcarea spirituală a timpului”, are fler „pentru cele mai recente schimbări de orientare”. El comentează lunecos Vechiul Testament și pe Maimonide, profesează un tradiționalism echivoc, se pronunță împotriva progresului și civilizației, prezice voluptuos începutul sfârșitului modernității. Prin acest obraznic și intolerant „radicalism al

Thomas Mann - Variațiuni

387

conservării”, naratorul Serenus Zeitblom, „de credință filosemită”, dă pentru prima oară „peste lumea nouă a antiumanismului”, dar se întreabă tolerant: „De altfel, poți oare lua în nume de rău spiritului iudaic faptul că receptivitatea sa pătrunzătoare pentru ceea ce reprezintă viitorul și noul dăinuiește chiar și în situațiile cele mai complicate, când avangardismul se împletește cu reacționarismul?” [XXVIII]. Apoi, după „proclamația” mai înainte amintită a lui Daniel Zur Hohe, îl reîntâlnim pe doctorul Breisacher propovăduind tot „o veche lume nouă, o lume revoluționar-reacționară”, golită de idei prăfuite ca adevărul, libertatea, dreptul, rațiunea, în năzuința sa de a extrage nemilos „dintele-mort” al culturii, în loc de a-i trata migălos rădăcinile bolnave [XXXIV].

Și dacă tot am ajuns la Doctor Faustus, să evoc alte două personaje iudaice din roman. Kunigunde Rosenstiel e, ca și creștina Meta Nackede, ocrotitoarea existenței însingurate a compozitorului la Pfeiffering. Cu ochi de „o infinită tristețe, pentru că Fiica Sionului fusese rasă de pe fața pământului și poporul ei ajunsese turmă rătăcitoare”, ea scria scrisori „în- tr-o limbă îngrijită și pură”. „Deoarece Kunigunde, ca aproape toți evreii, nu numai că era foarte muzicală dar, deși nu avea lecturi prea vaste, raporturile ei cu limba germană erau mult mai pure, mai îngrijite decât ale mediei naționale, ba chiar ale majorității cărturarilor [...]” [XXXI].

Un întreg capitol [XXXVII] face portretul lui Saul Fitelberg, impresar muzical internațional și organizator de concerte, ispitindu-l pe Adrian să iasă din solitudinea lui în „lume”. Pe

parcursul fastuoasei sale trăncăneli, asemănătoare cu a lui Peeperkom, acest mai degrabă frate de suflet cu „escrocul” Felix Krull își relatează tăcutului ascultător viața și vederile sale. Evreu născut la Lublin, din părinți săraci, trăiește de mult la Paris, promovează cultura de avangardă, dar, cu un nume țipător evreiesc și cu Vechiul Testament în sânge, e nu doar cosmopolit, ci și atras de germanism, deși caracterul german „est essentiellement antisemitique”. „[...] noi, evreii, popor sacerdotal, chiar dacă facem fasoane prin saloanele Parisului, să nu ne simțim noi atrași spre germanism [...]?” Iar germanii ar trebui de asemenea să recunoască „înrudirea rolurilor germanismului și iudaismului pe pământ”. „Germanii ar trebui să ne lase nouă, evreilor, grija de a fi progermani. Ei se vor lăsa împinși în nenorocire cu naționalismul lor, cu semeția, cu marota neasemuirii lor, cu ura de a se încolona și de a se situa

388

Ion Ianoși

pe picior de egalitate cu alții, cu împotrivirea de a se lăsa incluși în lume și de a se conecta socialmente cu ea — o nenorocire într-adevăr iudaică, je vous le jure. Germanii ar trebui să permită evreului să facă pe mediatorul între ei și societate, să facă pe managerul, pe impresarul, pe antreprenorul de germanism (Fraza de mijloc lipsește din traducerea românească îndeobște folosită.) Leverkiihn refuză însă oferta.

Comentând capitolul Filtelberg, cu referire și la aprigul intrigant Breisacher, „unealtă aducătoare de nenorociri”, Romanul unui roman [XIV] recunoaște primejdia de a fi taxat ca un „echivoc antisemit”, dar respinge „bănuiala”: „evreii mei sunt pur și simplu copiii epocii lor, la fel ca și ceilalți, ba, mulțumită inteligenței lor, adesea mai autentici, mai fideli”. Iar epoca se apropie de sfârșitul ei. Și, în acest „bizar acvariu de creaturi” agonizânde, sunt oare personajele germane mai simpatice decât cele evreiești? El însuși îl preferă pe Fitelberg „larvelor de sânge germanic care-și comentează toanele la Kridwiss”. Câtă vreme, așadar, lumea ezită să numească romanul său „antigerman” — „sper că voi fi scutit de incriminarea de antisemitism”.

4

Revin la opera literară compusă între Muntele vrăjit și Doctor Faustus, în anii treizeci-patruzeci. De astă dată nu se mai află în

avanscenă diagnosticul antecedentelor, mai mult sau mai puțin recente, care favorizaseră nazismul, ci mobilizarea resurselor mai vechi ale umanității în vederea contracarării prezentei degradări. Atenția crescândă acordată evreității — la antipodul antisemitismului — e parte dintr-o germanitate afirmată, ca parte a valorilor perene europene, mediteraneene, general-umane. Accentele pozitive, înfrățite, trec în prim plan din motive istorice distincte, dar într-o perspectivă retrospectivă și prospectivă cuprinzătoare.

În anul scrisorii citate către Korrodi, 1936, în care Germania cea nobilă este numită „țara lui Goethe”, acesta începe să fie tot mai des invocat și în publicistica pe tema evreității. Goethe a fost citat încă în textele invocate din 1921, pe baza mărturiilor lui Riemer, care reapar acum: în răspunsul la an

Thomas Mann - Variațiuni

389

cheta, cu titlul atribuit [De ce nu trebuie poporul german să dispere?], scrisă la Kiisnacht-Ziirich (1936); în cuvântul introductiv la o lectură publică, tot de la Ziirich, Cu privire la problema antisemitismului (1937); ca și în ulteriorul articol, scris în America și apărut în engleză, Un popor de neclintit (1940). Goethe e principalul aliat al lui Thomas Mann în afirmarea multor convingeri: „participarea spiritului evreiesc la cultura germană”, înrudirea dintre destinul evreilor și soarta germanilor, care și explică „o bună parte din antisemitismul german”, privit ca „o sete-de-aristocrație a unor oameni mărunți”; certitudinea că, în ciuda vicisitudinilor, Israel „va supraviețui”. Motivele sunt intonate și în Lotte la Weimar, elaborat în paralel, început tot la Kusnacht în 1936 și încheiat la Princeton în 1939.

Pe parcursul romanului, apar referiri incidentale la evrei, dar ele dobândesc amploare în capitolul al optulea, penultimul, evocarea mesei date de patriarhul literelor, la 67 de ani, în cinstea oaspeților săi, printre care și Charlotte Kestner, odinioară transfigurată în Suferințele tânărului Werther. În fastuoasele sale „Cuvântări la masă”, după modelul celor rostite cândva de Luther, înmuiate acum „în chip de snoave și spirituale considerații”, Goethe aduce vorba despre poporul său. „Germanii noștri sunt un popor afurisit, se poartă întotdeauna rău cu prorocii lor, ca și evreii cu ai lor [...]” Mai încolo, el relatează o noaptea sângeroasă din secolul al 14-lea din orașul

Eger, „un pogrom" lovind pe mulți „fii ai lui Israel", „un omor nemaipomenit", din care a scăpat „un singur evreu", declarat solemn „cetățean al Egerului" de către împăratul Carol al IV-lea. Și, pe marginea întâmplării cumplite, Goethe meditează despre evrei, în termeni care-i parafrazează spusele reale, citate ori variate și în articolele lui Thomas Mann.

„ — Evreii, zise el, sunt patetici, dar nu sunt eroici. Vechimea rasei lor și experiența îi îndeamnă să fie înțelepți și sceptici, ceea ce este tocmai contrariul eroismului, și într-adevăr în vorba evreului celui mai obișnuit există o anumită înțelepciune și o anumită ironie — și totodată o înclinare profundă către patos. Cuvântul acesta însă trebuie luat aici într-un sens foarte precis și anume în sensul de suferință, patosul iudaic este o emfază a suferinței, care nouă ni se pare de multe ori grotescă și chiar ciudată și respingătoare [...]" — dovadă sentimentul ambiguu de care „un german" e cuprins față de „această sferă a patosului", sentiment „în care batjocura se

390

Ion Ianoși

îmbină cu o stimă ascunsă". Iar peste două pagini, disertează „deocamdată tot pe tema evreului", după cum urmează:

„Goethe laudă calitățile înalte și deosebite ale acestei seminții remarcabile, simțul ei muzical și capacitatea ei în domeniul medicinei — medicii evrei și arabi se bucură în tot veacul de mijloc de încrederea lumii întregi. Poporul acesta, spunea el, are legături serioase și cu literatura, asemănător în privința asta cu francezii. Să ne gândim numai că evreii obișnuți au de multe ori în scris un stil mai curat și mai precis decât germanii neaoși, care, spre deosebire de popoarele meridionale, nu manifestă nici un respect față de stil și de obicei nu se îngrijesc să scrie frumos. Evreii sunt poporul cărții, ceea ce arată că însușirile omenești și convingerile etice sunt doar niște forme secularizate ale spiritului evreiesc. Religiozitatea evreilor este însă în chip caracteristic pentru dânșii plină de îndatoriri terestre și legată deci de lumea de-aici, și tocmai înclinarea și însușirea lor de-a da treburilor pământești dinamismul spiritului religios ne face să tragem concluzia că ei sunt meniți să mai aibă o parte importantă la dezvoltarea viitoare a lumii pământești. Considerând însemnata contribuție pe care au adus-o eticii umane, este foarte curioasă și greu de explicat antipatia

străveche pe care o au popoarele față de tipul iudaic, antipatie care în orice moment e gata să izbucnească într-o ură activă, cum arată din belșug tulburările de pe vremuri, din Eger. Această antipatie, în care stima sporește aversiunea, se poate compara foarte bine cu o altă antipatie și anume cu aceea față de germani, al căror rol fatal și a căror situație internă și externă printre celelalte popoare are o ciudată înrudire cu aceea a evreilor. N-ar vrea să insiste prea mult, adăugă el, și nici n-ar vrea să-și aprindă paie-n cap, dar trebuie să spună că uneori îl cuprinde o frică grozavă gândin- du-se că odată s-ar putea ca ura latentă a lumii întregi împotriva celeilalte sări a pământului, a germanismului, să se dezlănțuie într-o răzvrătire istorică, față de care acea noapte a omorului din Evul Mediu ar fi doar o prefigurare miniaturală..."

După ultimul fragment urmează ideea asemănării germanilor cu chinezii. Am citat pe larg din enunțurile lui Goethe, reale și atribuite, cu scopul de a proba suprapunerea lor cu observațiile publicistului. Ideile sunt aceleași, în mare și până în detalii. „Cuvântările la masă” goetheene și articolele lui Mann pot fi privite ca interșanjabile, parafrazându-se unele

Thomas Mann - Variațiuni

391

pe altele. Am preferat expunerea artistică, dar tot atât de bine aș fi putut să enumăr componentele publicistice. Și acolo e vorba despre înrudirea destinului iudeu cu cel german, ambivalența stimei și a resentimentului în raportarea — germană și nu numai — față de evrei, relația de intimitate dintre „fiul Israelului” și patosul moral ca „emfază a suferinței”, transferul spiritului religios în convingeri etice pământești, rafinarea simțului muzical, precum și calitățile medicale, atât evreiești cât și arabe. În privința din urmă, abundă și nominalizările: Paul Ehrlich, August von Wassermann, Sigmund Freud, pentru medicină, Menuhim, Horowitz, Heifetz, Milstein, Serkin, Rubinstein, Hubermann, Szigeti, Schnabel, Walter, Kussewitzky, Ormandy, Steinberg, Mahler, Schdnberg, pentru muzică. Presimțirile goetheene sumbre privitoare la ura lumii față de germani concordă cu o stare de spirit tot mai acută în timpul elaborării romanului, exacerbată încă pe viitor, cum o detaliază iarăși articolele din anii războiului.

Lotte la Weimar e rodul pauzei pe care romancierul și-a luat-o între penultimul și ultimul volum din Iosif și frații săi, la care a trudit, dacă nu punem întreruperea la socoteală, șaisprezece ani. Dar impulsul pentru cea mai întinsă operă a sa, decât roman mai degrabă poem epic, sau chiar epopée, modernă pe material străvechi, i l-a dat tot Goethe, cel fascinat de povestea epică și visând să o extindă în termeni proprii. Tetralogia e, astfel, ca și o împlinire a visului „celui mai iubit dintre pământenii” lui Thomas Mann. Dacă Istoriile lui Iacob și Tânărul Iosif le-a scris încă în Germania, Iosif în Egipt l-a încheiat în Elveția, iar Iosif hrănitorul l-a compus integral în America: o jumătate acasă, o jumătate în exil. Intre timp, din 1926 până în 1942, s-a documentat intens, inclusiv cu sprijinul lui Karl Kerenyi, evreul ungar devenit celebrul exeget elvețian de limbă germană al mitologiilor.

Întrebarea ar putea viza cauzele unei preocupări atât de intense și întinse pentru personajul fascinant al Torei. Răspunsul l-a dat însă autorul însuși, totdeauna scrupulos în explicarea motivației cărților sale. O lungă paranteză, în acest sens,

392

Ion Ianoși

conține discursul omagial Freud și viitorul, rostit la Viena pe 8 mai 1936, cu prilejul sărbătoririi părintelui octogenar al psihanalizei. Cuvântarea nu se abține de la detaliate mărturisiri despre scrieri proprii, mai cu seamă privitoare la istoria lui Iosif, dovadă a transferului său de interese de la sfera burgheză și individuală la cea mitică și tipică. (Echivalarea miticului cu tipicul îl preocupase mai de mult, încă din Cuvântarea despre Lessing, din 1929, când deja trudea la Istoriile lui Iacob, orice prilej străin fiindu-i la îndemână pentru a da glas căutărilor personale.)

Cu privire la problema antisemitismului, introducerea la o lec-tură publică din Iosif în Egipt, tocmai încheiat, cuvântare ținută la 13 martie 1937 în fața Asociației sioniste „Kadimah” din Ziirich, leagă diagnosticul antisemitismului de explicitarea romanului său. Spune un răspicat NU, scos și grafic în evidență la publicare, coborârii antisemite la nivelul plebei, în vulgaritate și obscurantism. Opune „aristocratismul spiritului” și „aristocratismul gloatei”, care își compensează nimicnicia cu singura pseudocalitate, a neevreității. Mistica de masă tulbure,

rătăcită și bestială caută mereu „un vinovat, un țap ispășitor” și-l găsește tocmai în „Poporul Cărții”. Citează din nou cuvintele lui Goethe, în relatarea lui Riemer. Formulează radicala dualitate „Deutsch” versus „Volkisch-Germanisch” (etnicitate germanică), cultură versus barbarie: germanul cultivat nu poate fi antisemit, întrucât spiritul evreiesc participă la cultura germană, între german și evreu există similitudini, iar prin iudaism, ca și prin creștinism, în germanitate a pătruns un inalienabil element mediteranean-oriental, propriu de-acum întregii culturi europene. În acest context, vorbitorul revine la unitatea dintre mitic și tipic, îl caracterizează pe Iosif ca pe un frate mitic al lui Hanno Buddenbrook, cu o specifică încărcătură duplicitară, androgină, „lunară”, ca mijlocitor între solar și pământesc, între lumea spiritului și lumea materiei: medierea pe care și-o asumă întotdeauna arta și artistul. Prin medierea „selenar-vrăjită, îmbibată de sclipiri ironice” între cele două sfere, Iosif este „primul artist din istoria devenirii omenești”, din „antropogonia” romanului. Dar — precizarea e esențială — cartea nu e „o apologie a iudaității, împotriva antisemitismului”. Opoziționismul ei nu a fost premeditat, căci „nu un epos iudaic am vrut eu să scriu, ci un epos al omului [...] valabil pentru tot ceea ce e omenească, e în general de natură omenească”. Prin el, a încercat să dibu-

Thomas Mann - Variațiuni

393

iască un „al treilea umanism”, neromantic, cunoscător și activ susținător. Noi, care știm că în Iosif, hrănitorul își va incifra și sentimentele de gratitudine față de America lui Roosevelt, cu surprinzătoare rime, inclusiv cu programul de asanare inițiat de Președinte prin „New Deal”, nu avem cum să nu-i dăm dreptate.

În anii exilului american, Thomas Mann își va mai explica monumentală făptuire în cuvântarea „Iosif și frații săi” (1942) și în Șaisprezece ani. Cuvânt la ediția americană a lui „Iosif și frații săi”, într-un volum (1948). Ambele texte limpezesc șirurile de motive, cele din structura cărții și cele care i-au patronat geneza. Întrucât nici unul nu a fost încă tradus în românește, citez un fragment din cel dintâi, cu atât mai întemeiat cu cât este legat direct de tema prezentă. „În Iosif și frații săi s-a voit să se vadă un iudeo-roman (einen Juden-Roman), ba chiar exclusiv un roman pentru evrei. Alegerea materialului vechi-

testamentar n-a fost, desigur, o simplă întâmplare. Fără doar și poate, ea s-a aflat într-o tainică legătură, polemic-recalcitrantă, la adresa tendințelor vremii, profund nesuferite mie, în special la adresa impardonabilei demențe rasiale, reprezentând o parte constitutivă esențială a mitului de gloată fascist. Să scriu un roman al spiritualității iudaice era ceva actual, tocmai pentru că părea a fi inactual. Este adevărat, povestirea mea se raportează tot timpul la datele Genezei cu o fidelitate pe jumătate glumeață și se citește deseori ca o exegeză, ca o amplificare a Tor ei, ca un Midraș rabinic. Totuși, elementul iudaic este pretutindeni în lucrare numai un prim-plan, după cum prim-plan este și intonația ebraică a discursului, numai un element stilistic între altele, numai un strat al rostirii sale, care amestecă într-o manieră stranie arhaicul cu modernul, epicul cu analiticul." Apoi exemplifică transferul lui Iosif ca personaj titular într-o figură de Adonis și de Tammuz, cu rol de Hermes; iar discuția lui Iosif cu faraonul amestecă mitologiile lumii, ebraică, babiloniană, egipteană, greacă, atât de colorat încât cu greu s-ar putea identifica aici „o carte de istorie biblic-evreiască".

Totuși, întrucâtva o mai recunoaște și pe aceasta. Trecuseră cinci ani de la lectura publică din penultimul volum, în ultimul au apărut accente noi, din cauza istoriei globale și personale. Peste alți cinci ani, la conferința pronunțată tot la Ziirich, Filosofia lui Nietzsche în lumina experienței noastre, va spune: „Ei bine, datorită moralității lor, evreii s-au dovedit a

394

Ion Ianoși

fi odraslele bune și îndurătoare ale vieții. Ei au supraviețuit mileniilor nu doar prin religia lor, ci, pe lângă ea, și datorită credinței lor într-un Dumnezeu drept, în timp ce micuțul popor cam dezmățat, de esteți și artiști, al grecilor a dispărut curând de pe scena istoriei". Opoziția dintre etic și estetic — „frumusețea înfrățită cu moartea" — e străveche în opera sa, dar numai într-un târziu a ajuns opțiunea atât de tranșantă, în acest plan cu un accent antinietzschean; în termeni șesto- vieni — favorabilă mai mult „Ierusalimului" decât „Atenei".

În ecuație a intrat, desigur, și povestirea Legea, scrisă imediat după încheierea tetralogiei ca un soi de codă muzicală a ei, la începutul anului 1943. Istoria nașterii ei a relatat-o imediat emisiunea din 25 aprilie 1943, Către ascultătorii germani, cu

ampla autocitare a cuvintelor lui Moise din final. Detaliile le va recapitula Cum am scris Doctor Faustus [II, III]. Le cunoaștem: „zece scriitori cu renume mondial" au acceptat oferta de a compune povestiri dramatice în contrapondere la disprețul criminal hitlerist față de poruncile morale din Decalog; lui i s-a propus să scrie „un scurt eseu introductiv" la culegere; tot citind însă Goethe (Israel în pustiu), Freud (Omul Moise și religia monoteistă), Auerbach (Pustiul și țara făgăduinței) și, desigur, Pentateuhul, a compus în două luni, vorba lui Werfel, un „preludiu la orgă", care a apărut, ca povestire introductivă cu mesaj general, la volumul The Ten Commandments. Ten Short Novels on Hitler's War Against the Moral Code.

Extenuat de uriașa muncă la tetralogie, dar încântat că mai poate zăbovi puțin în sferele atât de familiare, povestitorul a cedat ispitei de a trata subiectul său grav, fără a-i răpi ceva din seriozitate, cu o anume „zeflema voltaireană". El s-a lăsat sedus și de ideea (lui Heine) de a-și portretiza eroul nu după Moise al lui Michelangelo, ci după Michelangelo însuși, transformându-l pe Moise într-un efectiv sculptor al legii morale și, prin ea, a poporului său, în perspectivă, a întregii umanități. Pe urmele leșirii, el repovestește necanonice viața personajului, copilul unui servitor evreu ucis și a fiicei faraonului Ramses, născut și „găsit" de ea, crescut ca egiptean dar optând pentru evreitate, ajutat de Aaron și Miriam, de Iosua și Caleb, primind pe muntele Horeb-Sinai cele zece porunci, legea morală cu îndemnul ei de bază, „Deosebește!"; și, după recăderea neamului său în păgânism, convingându-l, con-strângându-l pe Domnul să-l lase să recioplească în piatră, în carne și sânge, „ABC-ul comportării omenești", de atunci și

Thomas Mann - Variațiuni

395

pentru totdeauna; iar nemernicii trădători ai Legii, ticălosul principal care continuă s-o batjocorească în chiar anul de grație 1943, va trebui anihilat, strivit, uitat pentru vecie...

6

Rezultă evidența biunivocă: afirmarea modelului iudeu ca paradigmă umană și înfruntarea antisemitismului exacerbat de nazism.

Mesajul lui Iosif și Moise este crezul recreatorului lor. „Evreii au dat lumii pe Dumnezeu universal și cele zece porunci —

legea fundamentală a condiției umane. Acesta este lucrul cel mai general ce poate fi spus despre contribuția lor culturală, care, luată în particular, este atât de bogată și de multilaterală, strălucind în domeniul filosofiei, artei și științei." Evreii poartă în ei o componentă „internațională", un element „luminos, dător de formă, omenesc, anume elementul mediteranean". Ei cimentează, împreună cu grecii, tradițiile europene. Continuă să fie însă, mai direct, un „gingaș neam supraviețuitor", nemaipomenit de rezistent la vicisitudini. Rezervor de forțe creatoare, evreitatea europeană și mai ales cea de obârșie răsăriteană a îmbogățit nespuse popoarele pe care s-a alțuit, până la contemporani, ca actorul britanic Leslie Howard sau învățatul om politic israelian Chaim Weizmann. Așa cum el însuși a avut nevoie de sprijinul editorului berlinez Samuel Fischer, tot astfel „lumea are nevoie de poporul evreu și de caracteristicile sale deosebite". Cine îi atacă pe evrei, se ridică „împotriva fundamentelor creștinismului". „Așadar, problema evreiască nu este numai o chestiune evreiască."

Cât privește antisemitismul, el este, ca și naționalismul, o unealtă de dezbinare a popoarelor. „Antisemitismul, spun eu, este pentru omul insignifiant surogatul nobleții." Ca manipulare statală, el constituie resurecția organizată a „zeului păgân", răzvrătirea recurentă a „instintelor păgâne neînfrânate, împotriva restricțiilor impuse de cele zece porunci". Așa comunică renașterea mitului din tetralogia biblică și adaosul ei cu opoziția față de Mitul secolului douăzeci — titlul cărții lui Alfred Rosenberg, ideologul nazismului, din 1930; efortul de

396

Ion Ianoși

peste un deceniu și jumătate de a smulge mitul din mâinile adversarilor și de a-l „refuncționaliza" („Umfunktionieren"), nu doar în serviciul adolescenței strălucitoare a popoarelor, ci și de dragul înțelepciunii de care ele ar trebui să se pătrundă din nou la un capăt de drum, care să nu coincidă cu sfârșitul umanității.

Salvați evreii Europei! — iată mesajul articolelor din anii holocaustului. Niciând înainte n-a mai fost vizată Dispariția evreilor europeni, „furia torturii" nu a fost extinsă până la „maniacala rezoluție totală de a extermina evreitatea europeană", „nesațul călăilor" nu a fost justificat ca anihilare globală, precum în discursurile radiozifuzate ale Ministrului Propagandei și

Informației Joseph Goebbels. În 1945, la șapte ani de la ziua incendierii sinagogilor și începutul celor mai barbare excese antievreiești, ca și la comemorarea eroicei răscoale a evreilor din ghetoul Varșoviei împotriva tortionarilor lor, Thomas Marin îi cheamă pe germani să-și asume trecutul și să-și reclădească viitorul; iar în 1948, își exprimă dezaprobarea față de hotărârea Statelor Unite de a-și retrage (temporar) acordul pentru „constituirea unui stat evreu în Palestina”, decizie care îi trezește temerea ca nu cumva să reînvie Stafiele din 1938, trădarea Cehoslovaciei de către Anglia și Franța.

În Germania, speră el, „orizontul se va însenina din nou”, în urma unei severe reeducări „din interior”. La antipodul rasismului și al intoleranței, nădăjduiește că va izbândi în lume toleranța rasială și religioasă. „Ideea responsabilității” ar putea beneficia și de „marele promotor al îndreptării omului”, de „influența catarctică a literaturii”, „o influență purificatoare și înălțătoare”. E ca o parafrază a vorbelor Lizavetei Iva- novna, din Tonio Kroger; conformă și cuvintelor sacre sculptate în piatră de către Moise, în Legea; în acord deplin cu credința împărtășită de creatorul lor, iată, de la început și până la sfârșit.

H. CODĂ: ADEVĂR ȘI POEZIE

Recapitulând veacul scurs, constatăm între jumătățile sale o certă desincronizare. Istoricii îi vor analiza motivele; faptul îl observăm însă cu ochiul liber: prevalența vârfurilor culturii „elitare” în prima jumătate de secol, față de avansul tot mai autoritar, în ultimele lui decenii, a culturii de „masă”, propagată autoritar de către media.

În filosofie, arte, literatură, chiar în unele științe fundamentale, un număr de „monștri sacri” se impun în răstimpurile antebelic și interbelic, desigur cu prelungiri, în situația biografiilor întinse, până după cezura amintită. Dovezi suficiente oferă mai toate culturile europene și nord-americane, cu excepția țărilor hispano-americane, prezente până la finalul de secol cu performanțe literare de excepție. În orice caz, limitat la culturile de expresie germană, inclusiv din Austria și Elveția, și chiar implicând masiva emigrație din locurile de baștină, cu precădere în anii treizeci, o minimă enumerare confirmă numita precumpănire a segmentelor timpurii de timp (fără a minimaliza, desigur, generațiile următoare): Albert Einstein și Werner Heisenberg, Sigmund Freud și Carl Gustav Jung, Martin

Heidegger și Ludwig Wittgenstein, Paul Klee și Arnold Schonberg, Rainer Maria Rilke și Franz Kafka, Robert Musil și Hermann Hesse...

.. .ca și Thomas Mann. Acesta a trăit optzeci de ani, a scris opt romane, peste treizeci de povestiri, numeroase eseuri. A comentat scrupulos operele sale și pe cele ale unor prozatori, gânditori, compozitori, premergători sau contemporani, dintre cei recunoscuți ca spiritual înrudiți cu el. Treptat, moștenirea i-a fost completată cu un vast corp epistolar și cu volume de jurnal, ultimele editate cu întârzierea prescrisă testamentar. Însuși autorul a ținut să-și ghideze, orgolios și pedant, exegeții. Hățișului de comentarii și chiar autocomentarii, cititorii le preferă cărțile vizate. Recitirea lor ajută cel mai bine să pricepi traiectoria parcursă de unul dintre „marii bătrâni” ai

398

Ion Ianoși

veacului. S-o resistemmatizez în datele ei minimale, de dragul finalei evidențe.

1

Prima perioadă de creație o putem data până la încheierea războiului wilhelmian. În două decenii și jumătate, din 1893 până în 1918, Thomas Mann publică două romane, unul „mare”, Casa Buddenbrook, și unul „mic”, Alteță regală, majoritatea povestirilor sale, douăzeci și cinci, între ele Tonio Kroger și Moartea la Veneția, eseuri despre Fontane, Chamisso, Wagner, precum și meditațiile din Considerațiile unui apolitic.

Ulucitor e destinul romanului de familie. Încheiat la vârsta de numai 25 de ani, el infirmă regula după care un atât de amplu și complex tablou epic, panoramând câteva generații și împletind numeroase destine, nu ar putea fi compus decât la maturitate; infirmă presupunerea că la adolescență numai poezii ar putea fi desăvârșiți. Casa Buddenbrook e o carte perfectă, cu o faimă atât de durabilă, încât până și argumentarea cu ocazia decernării Premiului Nobel, din 1929, tot pe ea o va invoca, deși între timp apăruse și Muntele vrăjit, cu un succes enorm. Membrii comitetului de atribuire a ilustrei distincții ar fi putut fi suspectați de un anume gust conservator; deși, dacă situația ar fi fost aceasta, ar fi comis măcar o eroare parțială, întrucât Casa Buddenbrook nu doar încheie tradiția romanului de familie și de formare, modelul goethean, Bildungs- geschichte cu privire la

Wilhelm Meister, ci mai și deschide șirul romanelor intelectuale și de confruntare filosofică, inclusiv în cadrul operei lui Thomas Mann. Cu precădere a doua jumătate a volumului înclină din ce în ce balanța către experiențe spirituale drastice, chiar mortale, datorită șocului produs de lectura lui Schopenhauer asupra lui Thomas Buddenbrook și a impactului fiului său Hanno cu muzica acaparatoare și devoratoare.

Wagner, Schopenhauer, Nietzsche alcătuiesc multă vreme treimea oblăduitoare a scriitorului. Ei trei străjuiesc primele romane, povestiri, eseuri; ei marchează trecerea de la Hanno Buddenbrook la Detlev Spinell din noul Tristan și la personajul omonim din Tonio Kroger. De fapt, încă din nuvelele scrise

Thomas Mann - Variațiuni

399

Înainte primului roman sau în paralel cu el, ca și în cele imediat următoare sau în drama epică Fiorenza, cu virtuți mai degrabă meditative decât teatrale, Thomas Mann reia obsesiv confruntarea dintre moștenirea sa paternă și cea maternă, adică nordică și sudică, pe care o dezvoltă în dilema opțiunilor etice versus estetice; o dilemă pe care o vede instalată în miezul căutărilor, prăbușirilor sau izbânzilor oricărui artist cu sensibilitatea racordată aceluia început de secol. Personajele centrale din povestiri și din roman gustă mereu din fructul otrăvit al unei existențe lunecoase, boeme, decadente, în care artistul e înfrățit cu escrocul. De viața tihnită și ordonată a unor Biirgeri hanseați, pe toți aceștia îi desparte arta; fiindcă moralitatea centrată pe sine nu are cum să nu fie renegată, chiar din interior, de către lumea artei, obligatoriu descentrată, fisurată, periclitată de multe rele.

Iată laitmotivul creației antebelice, anume antinomia esteticului nimerit în plin estetism, și de aici în amoralitate, în imoralitate. Arta este fecundă și dubioasă. Iar estetismul crizei naște criza estetismului. După Tonio Kroger tema o întonează, fortissimo, Moartea la Veneția. Între cele două mari povestiri, Thomas Mann se destinsese pentru un timp prin romanul scurt Alteță regală: un basm cult, în care transfigura dragostea pentru „prințesa” Katja Pringsheim, soția care, renunțând la cariera de matematician, avea să-i dăruiască trei fiice și trei fii, într-o alternare aproape matematică. În ordinea visată se va insinua însă multă dezordine, cu mult înaintea povestirii postbelice

Dezordine și suferință timpurie.

Cu adevărat de timpuriu i-au fost hărăzite autorului și dezordinea, și suferința. Din ele, mai bine zis din corelarea lor cu o mereu dorită restatornicire a vieții, a decantat el estetica sa inconfundabilă. Sănătatea el avea s-o redobândească prin descrierea, prin exorcizarea bolii. Căci pe hanseatul pedant l-au ademenit multe glasuri de sirenă, iraționale, decadente, homoerotice. Rar autor care să fi transferat atât de evident propriile ispite biografice asupra unor personaje aparent străine. Rar autor care să se fi rotit mereu în jurul acelorași subiecte, motive, personaje. Eroul central, în același timp antie-rou, e chiar artistul, ori pseudoartistul, oricum greu încercat de furtunile sufletului său. Nuvela Ceas greu îi atribuie lui Schiller chinurile facerii poetice; dar însuși Thomas Mann a fost și a rămas acel trudit în căpățânat care se acuza fățiș de lipsa inspirației, în orice caz a inventivității, de unde și atâtea

400

Ion Ianoși

„împrumuturi” în opera sa, atâtea impulsuri preluate cu nonșalanță din exterior, spre a fi transfigurate în cu totul altceva. Povestirea Stirpea Wälsungilor — a cărei publicare autorizată a amânat-o până la edițiile postume — inaugurează tema incestului, din care va răsări într-o târziu și romanul Alesul. Cât privește tentația sa homosexuală, deconspirată în jurnale, ea îl va uni pe Gustav Aschenbach, din Moartea la Veneția, cu câteva personaje din ulterioarele romane. Aschenbach e un artist obosit, vlăguit, prăbușit din miincheneza cizelare trudnică a formelor savante, în venețiana beție a simțurilor. Modelat întrucâtva după compozitorul Gustav Mahler și identificându-se cu Socrate, Aschenbach este un moralist al randamentului ajuns la blocajul creației și destrămat sub vraja orașului seducător și a seducătorului adolescent, micul Tadzio, noul Phaidros. Întrud în chip paradoxal cu acești artiști autentici, apare escrocul într-ale artei, Felix Krull, al cărui roman a fost început încă de pe acum, într-o primă variantă. Dar și cărțile ulterioare vor fi populate de mulți cvasi-artiști, artiști cvasi-escroci, încântători și utili, precum biblicul Iosif și papa Gregorius; după cum tocmai escrocheriile Diavolului îl vor pierde pe compozitorul de geniu Adrian Leverkiihn...

Orice fir desprins din ghemul operelor de început ne conduce

la ceea ce va urma. Continuitățile le completează însă rupturile. Căci propriile obsesii nu ajung. Mai e și lumea dimprejur, gata să amendeze multe convingeri. Thomas Mann pornește la drum ca descendent al patricienilor conservatori. El completează tradiția hanseată și cu antitezele dificilei sale meserii de artist, pe care le extrage însă (deocamdată) dintr-o gândire neoromantică, aristocratică, elitară, opusă clasicismului și epocii Luminilor. Weltanschauungul și-l formează, cum spuneam, sub influența lui Wagner, Schopenhauer, Nietzsche, iar decisiivele contraponderi goetheene mai rămân disimulate în subtext. Așa iau naștere și Considerațiile unui apolitic, o carte atât de „germană” în tendințele ei romantice, iraționaliste și, desigur, apolitice, încât produce temporara sa ruptură cu fratele său Heinrich Mann, cât se poate de „francez” în opțiuni. Nici Thomas Mann nu se va putea menține însă pe pozițiile sale. Acest amplu eseu pune un diagnostic spiritual Germaniei înfrântă în primul război mondial, dar asemănător unui seismograf el însuși dereglat de mișcările tectonice sesizate. Va veni un timp în care diagnosticul va trebui modificat, într-unul îndurerat sau tragic, mai lucid și mai

Thomas Mann - Variațiuni

401

neiertător. Așa se vor naște Muntele vrăjit, apoi Lotte la Weimar, în fine Doctor Faustus, trepte ale mării „autocritici”, naționale și totodată personale, situată în prelungirea și la antipodul Considerațiilor..., pe care autorul nu le va mai republica în timpul vieții. Un romantic convertit la clasicism; un conservator obligat de istorie să devină progresist; un spirit aristocratic silit de împrejurări să îmbrățișeze democrația: mutații la care autorul nu se aștepta, dar cărora li se supune tot mai hotărât în deceniile interbelice. Fiindcă, de-ar fi să-i parafrazez o mărturisire epistolară, când barca se înclină prea mult într-o parte, ești îndemnat să treci, pentru contrapondere, în partea cealaltă!

2

A doua perioadă de creație este cea interbelică. Ea are un segment în Germania (de obicei anual întrerupt pentru câte o lună rezervată călătoriilor de vacanță) și unul în exil, după instalarea lui Hitler la putere. Este etapa cea mai bogată în desăvârșiri: romanele Muntele vrăjit, trei volume din tetralogia Iosif și frații săi, Lotte la Weimar; trei povestiri, Stăpân și câine, o

„idilă" în proză, apoi Dezordine și suferință timpurie și Mario și vrăjitorul; multe conferințe și eseuri, despre Goethe și Tolstoi (opuși lui Schiller și Dostoievski), Kleist, Lessing, Hofmann- stahl, Hauptmann, Platen, Storm, Cervantes, Freud, Wagner, Schopenhauer, din nou Goethe, iarăși Wagner; ca și mărturii cu caracter autobiografic, texte despre „Liibeck ca formă a vieții spirituale", „Humaniora și umanismul", discursul de recepție la primirea Premiului Nobel, prelegeri la universități, lecturi publice, comentarii pe marginea cărților proprii.

Intr-o ordine inversă, ce numitor comun degajă eseistica? Întâi, fără să renunțe la sursele odinioară preferate, le amendează din interior și le mai și contrabalansează prin tot mai decise atașamente, mai ales față de Goethe, devenit principalul său model. Apoi, o legătură asumată, și prin teoretizare, cu marea artă epică a tuturor timpurilor și cu descendența ei proteică modernă, romanul. În fine, strâns legată de opțiunile pentru clasic, epic, tipic, se manifestă afinitatea sa electivă față de mit. Legătura din urmă o realizează prin delimitări

402

Ion Ianoși

radicale de mitosofia iraționalistă — degradată de la Oswald Spengler până la Alfred Rosenberg — apoi, în consens cu aceeași polemică, o consolidează prin explorarea surselor vechi-testamentare. Cele două povestiri, Dezordine... și Mano..., refac în chip simbolic același traseu, de la deruta intelectuală ulterioară înfrângerii naționale, până la demontarea psihologiei fasciste a „vrăjitorului" escroc Cipolla. Mario și vrăjitorul apare în anul în care i se decernează Premiul Nobel și anunță opoziția față de fascism a chiar „vrăjitorului" Tho- mas Marrn (după cum îl alintau copiii). Apoi, accesul lui Hi- tler la postul de cancelar îl va găsi, întâmplător, într-un turneu de conferințe peste hotare. Naiv ca atâția intelectuali, e încredințat de sfârșitul apropiat al dictaturii brune. Instalat la Kussnacht, lângă Ziirich, iluziile i se năruie. După o oarecare expectativă, se decide, la îndemnul copiilor Erika și Kla- us, pentru ruptura publică cu Germania nazistă. Totuși, supralicitarea militantismului său politic nu ar fi motivată. În anii treizeci, el preferă să-și articuleze crezul umanist prin mijloace precumpănitor artistice, suplimentate eseistic; abia în anii patruzeci le va completa și printr-o extinsă publicistică neiertătoare.

Mă întorc la marile romane. Muntele vrăjit (încheiat și publicat în 1924) aduce vizibila înnoire decisivă din opera sa, mutație aflată totuși în acord cu similare experiențe din proza aceluiași deceniu ori dintr-a deceniului următor, prin Ulise de James Joyce, Procesul și Castelul de Franz Kafka, sau Omul fără însușiri de Robert Musil. E vorba despre romanul de idei, eseistic, intelectual, filosofic. Aventura lui Hans Castorp, ferecat șapte ani mitici în sanatoriul „Berghof” (unul apropiat sanatoriului din care romancierul evadase după ce-și vizitase soția aflată la tratament, preferând, decât să trăiască boala... să o descrie), așadar, experiența hanseatului mediocru printre tentații-limită, se răsfrânge într-o poveste de maturizare și de inițiere. Cu noul nostru erou antierou, pătrundem într-un Grai de factură contemporană. Medicii Behrens și Krokowski, iubita Clavdia Chauchat (spre final iubita lui mynheer Peeper- kom, prilej pentru desfășurarea unui ironic „triunghi”), învățătorii polari Settembrini și Naphta îl poartă pe tânărul avid de pericole prin tot soiul de „operationes spirituales”. Disputele au loc în atmosfera iubirii și a morții, laolaltă degustate. Autorul reface itinerarul unui alter ego al său, obligat să manevreze printre humaniora și nopți valpurgice, printre vise pe

Thomas Mann - Variațiuni

403

jumătate sublime, pe jumătate oribile. Pe muntele său prozaic și poetic, vrăjit la fel și altfel decât eroul medieval, Hans Castorp se pregătește pentru multe, inclusiv pentru războiul mondial care se declanșează la sfârșitul cărții; iar cititorul e pregătit pentru viitoarele apocalipse ale secolului. Multe dintre personaje sunt „împrumutate”: ca iezuitul iudeu Naphta — din Georg Lukács, sau olandezul fantasmatic Peeper- korn — din Gerhart Hauptmann. Autorul se va strădui să nu deconspire sursele; cu îndreptățire, deoarece trecuse pretextele reale într-un text simbolic, pentru o „semnalizare” care, pe căi ocolite, viza supratextul confruntărilor din epocă. Spre exemplu, turnirurile verbale acerbe dintre Settembrini și Naphta reactivau, în termeni inediți, și alternativele sudic-nordic, clasic-romantic, rațional-irațional, dar se și proiectau, de astă dată, într-o dilemă insolubilă: să alegi vlăguita până la ridicol moștenire luminist-umanistă, ori inumana mistică recent reactivată, din care vor răsări totalitarismele, cu tot cortegiul lor de crime?!

Tetralogia biblică a fost, la rândul-i, timp de șaisprezece ani elaborată. Povestirile lui Iacob și Tânărul Iosif datează din Germania, Iosif în Egipt (manuscrisul scos pe furie de Erika Mann din casa muncheneză, după instaurarea puterii hitleriste) e încheiat în Elveția, abia Iosif, hrănitorul va fi scris după o lungă pauză consacrată altor elaborări, în America. În ansamblu, Iosif și frații săi comunică însă cu celelalte romane și povestiri direct sau indirect mitice, precum și cu un șir de eseuri conținând limpeziri teoretice. Astfel, o cuvântare despre Lessing ținută la Academia Artelor de la Berlin, o alta la Viena, în cinstea aniversării lui Freud, o alta la Zurich, consacrată lui Wagner, ca și însemnările din Călătorie pe mare cu Don Quijote, și cu deosebire amplul schimb epistolar cu Karl Kerényi, reputatul cercetător elvețian al mitologiilor și religiilor, dau seama asupra concepției lui Thomas Mann despre mit, ca despre o originară, atemporală, cu adevărat clasică și tipică matrice a umanității, în a cărei oglindă sărbătorească repetitivă își recunoaște omul valorile perene. Iacob, Iosif și cei unsprezece frați ai lui ne prilejuiesc întâlnirea cu sursele de neignorare și ale culturii, și ale moralității. Aceste surse autorul nu le reclădește însă linear, printr-un optimism luminist facil, ci întrețesut cu multe componente lunecoase, ambigue, pe muchea dintre sănătate și boală, normalitate și exces. Frumosul, visătorul, mincinosul Iosif este frate bun cu cei mai buni dintre noi,

404

Ion Ianoși

doar că este mai vârstnic (adică mai tânăr) cu un șir de milenii. El își salvagardează credința și onoarea printre multiple ispite, dintre care cel mai la vedere și mai amplu descrisă este încercarea coruperii sale de către soția lui Putifar, greu încercata de senzualitate Mut-em-enet (rudă îndepărtată — alături de Sita, aflată sub vraja vâului Mayei — cu Clavdia Chauchat și cu „înșelata” Rosalie von Tummler).

Aceeși, până la urmă, umanitate încâlcită o consfințește și o sfințește figura lui Goethe, cel care-i oferă urmașului său proiectul extinderii poveștii despre Iosif și căruia acest urmaș avea să-i consacre (imediat după terminarea volumului Iosif în Egipt) romanul Lotte la Weimar. Patriarhul literelor germane modeme ni se dezvăluie, prin intermediul iubitei lui de tinerețe și prin cuvântări proprii, ca un personaj impunător și viclean,

superior altmîst în egoismul lui rapace, preocupat de întreaga lume și jertfindu-și geniului său pe toți apropiații săi. Într-un fel, Goethe descinde atît din patriarhul Iacob cît și din pornirile opuse ale lui Iosif, care Iosif e un fel de Werther, fără Lotte ca logodnică. Goethe este însă și părintele lui Tonio Kroger sau Gustav Aschenbach, dar mai cu seamă părintele lui Adrian Leverkühn, noul Faustus.

3

A treia perioadă de creație o măsurăm cam din vremea emigrării scriitorului în SUA., după ce Germania îi retrăsese cetățenia, iar Cehoslovacia i-o oferise pe a sa, dar fusese curînd invadată de Hitler, ca prolog al declanșării celui de al doilea război mondial. În America Thomas Mann a locuit un timp pe coasta răsăriteană, la Princeton, apoi în California, la Pacific Palisades. A fost, printre emigranții germani, un norocos: prieten cu Roosevelt, cu alți înalți demnitari, cu intelectuali de vază, mereu invitat să țină conferințe, primind titluri și premii, totul publicându-i-se de îndată. În lupta cu național-socialismul s-a angajat prin 55 alocuțiuni radiodifuzate, intermediare de către BBC, Ascultători germani! Și-a expus prin numeroase alte alocuțiuni sau articole atitudinea sa intransigentă și incomodă, prioritar de dragul patriei sale periclitată de nimicirea totală. Eseurile politice rimează cu cele literare. Textele despre

Thomas Mann - Variațiuni

405

Luther, Goethe, Bismarck sau Nietzsche interferează cu aparent trădăta, în fapt niciodată trădăta sa apartenență germană. Prezentul, spre a putea sta cheazășie viitorului, îi cerea o pătrundere limpezitoare în trecutul și al omenirii, și al națiunii sale, în propria sa indirectă vinovăție de odinioară.

Astfel, a încheiat tetralogia cu Iosif, hrănitorul, prin care, îndărătul reformelor întâiului demnitar al faraonului, transpare faimosul program de redresare economică rooseveltiană, New Deal. Astfel, a adăugat monumentalei simfonii un postludiu, povestirea Legea, despre Moise, legiuitorul străvechii moralități, la care oamenii se cuvine să se întoarcă în vremuri de răstriește și de nebunie. (Legea ține cumpăna între povestirea indiană Capetele schimbate și ultima nuvelă germană, Cea înșelată, o poveste reproiectată în Diisseldorf, după primul război mondial, și care — ca și mitul erotic din vechea Indie — se avîntă din nou

pe urmele raportului dintre naiv și sentimental, apolinic și dionisiac, sănătate și boală.) Astfel, a fost creat și ultimul roman monumental, Doctor Faustus, radiografie savantă a rădăcinilor iraționalismului și misticii, din care, după opinia autorului, ar proveni tarele germane intim asociate geniului german. Nici un compozitor, nici un filosof, nici un scriitor național n-ar avea dreptul să se dezică, pur și simplu, de Germania cea „rea” în numele Germaniei celei „bune”. Crima și pedeapsa (a compus doar, în această perioadă, și un eseu despre Dostoievski!) i-ar privi, în ultimă instanță, pe toți germanii, implicați cu sau fără vină directă în vinovății suprapersonale, de aceea pe drept obligați de istorie să plătească un preț cumplit.

Thomas Mann s-a asumat ca un compozitor printre literați. De aceea și-a propus să suplinească o presupusă de el lacună a vechiului Faust, care de la început ar fi trebuit, în Germania, să fie muzician. Adrian Leverkiihn trebuia imaginat ca un genial și tragic compozitor. Pe urmele multor modele, el trebuia să-și asume criza creației sale, precum, în totalitate, a muzicii, artei, culturii secolului. Numai pactul cu Diavolul îl putea salva de sterilitate. Dar cel ce-și vinde sufletul, este condamnat pe tot restul vieții, în totalitate. Orice atingere cu el produce nenorociri; el însuși, în timp ce-și exorcizează ororile într-o cutremurătoare muzică, decade iremediabil. Nebunia spiritului trece în nebunia trupului. Detaliile gestației le aflăm în „romanul unui roman”, Cum am scris Doctor Faustus. Mijlocit sau prin mijlocitori, ni le oferă și eseu mărturisitor Germania și germa

406

Ion Ianoși

nii ori studiul Filosofia lui Nietzsche în lumina experienței noastre. Din nou, Thomas Mann își „ia bunurile de unde poate”, de la Friedrich Nietzsche și Hugo Wolf, de la Adorno și Schönberg. Din nou, el compune însă o carte a sa, poate cea mai complicată pentru cititor, îmbinând poezia cu muzica, muzicologia cu teologia, filosofia cu istoria, cu tot ceea ce îi apărea ca legat de antinomiile spiritualității germane.

Thomas Mann s-a radicalizat în „autocritici” și în critici. Nu i-a mai convenit nici America postrooseveltiană, cea dominată de umbra senatorului McCarthy, dirijorul atâtor „procesuri de vrăjitoare”. S-a întors în Elveția și s-a stabilit la Kilch-berg, tot lângă Ziirich. A refuzat să se repatrieze într-o Germanie divizată.

Fiecare conferință a ținut-o în ambele părți ale Germaniei. A vorbit despre Goethe la Frankfurt pe Main și la Weimar, iar despre Schiller — la Stuttgart și la Weimar. (Între ele a scris și un eseu despre Cehov.)

După Doctor Faustus ne-a mai dăruit două romane „mici”, Alesul și Mărturisirile escrocului Felix Krull (primul volum, în a doua redactare). Papa Gregorius ajunge, din mare păcătos, alesul Domnului. Vechiul laitmotiv, al înfrățirii virtuții cu păcatul, de astă dată parvine la virtutea prin păcat. Terenul, ca și în Capetele schimbate sau în Cea înșelată, este cel sexual. O sferă care l-a preocupat dintotdeauna pe autor și pe care o explo-rează din nou în planul relațiilor incestuoase, nu numai dintre frate și soră, ci și dintre fiu și mamă. Totuși, viziunea este îndulcită, atotiertătoare. Până și escrocheriile lui Felix Krull sunt tratate numai până la un punct într-o aspră cheie ironică. În aventurile sale erotice sau de altă natură, cu matrapas- lâcurile lui cu tot, Krull este un personaj atrăgător. El este, am amintit, un pseudoartist, un artist al propriei sale vieți presărate cu minciuni și înșelătorii. Thomas Mann sugerează însă că și artiștii adevărați sunt cam șarlatani. Ceea ce contează, deopotrivă la Gregorius și Krull, la Iosif ori Goethe, este jocul, sacrul joc cu escrocheriile profane. Nici un artist nu se poate inspira, în serioasa și glumeața, grava și vicleana lui îndeletnicire de o viață, din vreun alt izvor.

Încrâncenat în repovestirea tragediei noului Faust, scriitorul se desparte apoi de viață și de artă cu bunăvoință; cu melancolie și simpatie. Parcă ar reedita ceva din drama shakespeareană de adio, Furtuna. Cu siguranță îl imită pe Goethe, de astă dată în succesiuni răsturnate: după Faust scrie Afinități electice în cheie de Poezie și adevăr. Furtunile s-au potolit, poezia

Thomas Mann - Variațiuni

407

a copleșit adevărul, viața a devenit spectacol, unul blând ironic, în care umanitatea știe să se recontemple zâmbind și grav...

4

Posteritatea lui Thomas Mann nu mai pare egală cu sine în reușite, ca viața lui. De fapt, nici aceasta nu a fost lină. Și nu numai din cauza unei istorii naționale, europene și mondiale zbuciumate, ci și în urma multor drame existențiale personale.

S-au sinucis două surori, apoi fiul său Klaus. Destinul celorlalți copii a fost și el întortocheat sau zbuciumat — mai egal cu sine în cazul istoricului Golo Mann. Tatăl, „vrăjitorul”, a fost mereu ispitit de câte un fruct oprit, sublimându-și în creație excesele. N-a fost senină existența lui. Din anticlasicism și-a decantat clasicismul. Iar această răsucire-în-sine a operei n-avea cum să nu-i fi marcat și receptarea.

La început, imediat după moarte, faima i-a rămas la fel de intactă precum în ultimii ani de viață. Apoi s-au produs încețosări: inițial motivate social, pe urmă și estetic. Pe mulți germani i-au obosit chemările la „autocritică națională”; unii au ajuns chiar să conteste îndreptățirea ei din partea unuia care trecuse fățiș de partea adversarului. Mai în șoaptă, mai răspicat, și-a croit drum presupunerea de neloialitate față de patrie. Noi am suferit, el s-a conservat, toate i-au mers excelent: nu ultimul reproș de acest fel adresat emigranților. Supărarea s-a cuibărit și în sufletul unor intelectuali aciuți în America, apropiați ca valoare dar mai puțin norocoși: de ce să fi fost mai ales el copleșit de onoruri, și pe deasupra și de bani?!

Cârtelile au ajuns și la operă. Doctor Faustus ar fi precum-pănitor un exercițiu mental, unul destul de arid, de indigest, construit de dragul unor teze preconcepute. Schemele raționale s-ar fi manifestat însă și mai înainte, chiar în Muntele măjit. Doar Casa Buddenbrook ar fi avut o oarecare spontaneitate, din pricina reminiscențelor de familie încă vii, după care talentul s-ar fi lăsat dominat de intelect, de cultură. Parafrazând un titlu de piesă: „Prea multă minte strică”.

Astfel de obiecții au un sâmbure real. Thomas Mann însuși exclamase recitind Hagi-Murad, capodopera de bătrânețe a lui

408

Ion Ianoși

Lev Tolstoi: față de acest „leu”, suntem cu toți niște șorice! Nu se îndoie o clipă că nu îi poate egala pe Goethe, Tolstoi, Dos- toievski. Recunoștea limitele romanelor noi comparativ cu cele de vârf din veacul al 19-lea. Pricepuse și cauzele, îndeosebi acea sterilitate pe care o diagnosticase de timpuriu; și care ieșea la iveală inclusiv prin mutarea centrului de greutate de la spontan la conștient, spre decantările savante, intelectual suprasolicitante, aproape până la dizolvarea romanului în eseu.

Paradoxal însă, Thomas Mann se socotise și avea să fie con-

siderat și ca prea tradițional printre moderni. El nu a înnoit romanul în măsura lingvistică a lui Joyce, parabolică a lui Kafka, eseistică a lui Musil. Prea modern, nu destul de modern! Funciara dualitate a structurii s-a extrapolat și asupra destinului postum. Ne vom dumiri numai dacă o vom aprofunda. Da, Thomas Mann a fost un ultim reprezentant al unei literaturi antemergătoare, din secolul în care s-a născut: un goethean incurabil. Da, el a mai fost și „un erou al timpului nostru”, pe măsura timpului îndoit, îndoielnic și predispus să ne transmită îndoieli. A fost, limpede, un „semnalizator”, ca și autorii lui îndrăgiți, ca și personajele sale. I-au plăcut dilemele insolubile, pe care a dorit să le mai și soluționeze, într-o manieră cât mai convenabilă. A fost un adept al continuităților silit la rupturi; unul rănit, care voia să cicatrizeze răni.

Un Biirger ajuns artist nu avea cum să nu nimerească între universuri opuse, ne-ar replica el. Iar neadeptii i-ar întoarce replica: dacă tot ai fost bântuit de atâtea furtuni — de ce ai urmărit să te și să ne liniștești într-atât?! De ce, în calitate de răzvrătit, te-ai tot întors la trădata și netrădata cuminenie han-seată?!

Totuși, a luat act de universurile opuse, a încercat mereu să dureze între ele punți. Ca cel mai german scriitor, el a ajuns unul dintre cei mai universal: aplecat asupra surselor globale, preocupat de întreaga umanitate, ascultat de variații ei exponenți. Și, pentru a-mi asuma o încheiere stranie, mă tem că, la începutul noului secol și al noului mileniu, bântuite de naționalisme, rasisme, extremism, îi va crește din nou actualitatea extraestetică. Intoleranții nu îi vor auzi cuvântul. Doar pentru toleranți va putea fi un antidot, utopic în rând cu altele, la tentivele de a metamorfoza din nou lumea într-o casă de toleranță. Mă tem. Și sper într-o vreme în care valoarea artistică a operei își va redobândi întreaga strălucire.

Cuprins	
Cuvânt înainte.....	5
TEMĂ	
1.JOCUL PREFACERILOR	13
2.ARTISTUL ȘI VRĂJITORUL	24
3.HUMANIORA.....	37
4.POEZIE ȘI ADEVĂR.....	78
5.ORATORIUL APOCALIPTIC	130
6.SUFERINȚĂ TÂRZIE.....	204
VARIAȚIUNI	
A.POVESTITORUL VRĂJITOR	223
B.JOC ȘI ÎNȚELEPCIUNE.....	254
C.PĂCĂTOSUL ALES.....	276
D.....ALESUL PĂCĂTOS	298
E.ATOTIUBITUL: IMAGOUL PATERN	311
F.GERMANIA ȘI GERMANII.....	345
G.....GERMANIA ȘI EVREII	371
H.....CODĂ: ADEVĂR ȘI POEZIE	397

În opt romane, peste treizeci de povestiri, multe studii și eseuri, scrisori și jurnale, Thomas Mann unește seninătatea cu frenezia. El este un optimist cu deznădejdea în priviri, un admirator al impunătoarelor construcții, neîncrezător în trăinicia lor, un căutător al împăcării, conștient de suferințele care pavează drumul parcurs de umanitate. El urmărește fragilul echilibru între tenebre și lumină, între moarte și viață.

Ion Ianoși

[www. edituratrei. ro](http://www.edituratrei.ro)